Анна Зайцева

ВЫШИВКА НАРОДОВ МИРА

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

КАТЧ • ЗАРДОЗИ • КИТАЙСКАЯ ГЛАДЬ • САШИКО
СЮЗАНИ • ОЙЯ • АССИЗИ • ТРАПУНТО • ОТОМИ
РИШЕЛЬЕ • РИТИЧЕЛЛО • СИЛАОС • ХЕДЕБО

Анна Зайцева

ВЫШИВКА
НАРОДОВ МИРА

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Москва
2022

EMI

От автора

Вышивка. Наверное, самое известное и в то же время таинственное ремесло. Или искусство? Когда берешь в руки иглу и нить, начинаешь работу, чувствуешь не только прилив вдохновения, но и тонкую связь со многими поколениями мастеров. Они изобрели уникальный способ не только украсить мир, но и оставить потомкам послание, зашифровав его в орнаментах и мотивах своих работ. Эта книга для тех, кто влюблен в вышивку и хочет погрузиться в ее историю.

Я уже не помню, когда выполнила первую вышивку, это было в далеком детстве. С тех пор я освоила множество техник. Иногда за работой задумываешься: почему традиционные техники вышивки из разных стран так похожи? Конечно, есть и небольшие различия. Но, освоив два-три вида вышивки, начинаешь понимать, «как устроены» остальные. Я называю эти виды основными. И действительно, исторически многие техники, лежащие в основе традиционной народной вышивки в любом уголке мира, – это различное прочтение основных видов. От страны к стране меняются материалы, мотивы, сочетания цветов, появляются варианты швов и последовательность выполнения вышивки. Но в целом, искусство вышивки – это единое целое для всех стран и народов.

Увидеть это искусство во всем его многообразии, погрузиться в богатый мир народных вышивальных традиций, понять, что объединяет, а что отличает друг от друга мастеров всех стран и континентов, найти для себя что-то новое в бережно сохраняемых в веках народных промыслах, может быть, разгадать глубокий символизм искусства вышивки – такую цель ставит перед собой эта книга, не претендующая на научное искусствоведческое исследование, но бесценная для глубокого и проникновенного знакомства с огромным пластом мировой культуры – вышивкой.

В энциклопедию вошло множество техник со всех континентов. Их выбор неслучаен: наряду с основными вы найдете поистине уникальные виды вышивки, свойственные только данной местности или народу. Назвать эту энциклопедию полной нельзя: невозможно объединить в одной книге все творческое наследие этого древнего искусства. К тому же вышивка продолжает развиваться, интерпретации старых техник и видов возникают практически ежедневно, смешиваются между собой и рождают новое, современное искусство. Процесс развития нельзя остановить. Но можно изучить и, может быть, если повезет, внести в него что-то свое, частичку собственной творческой личности.

Эта книга – не только рассказ о традиционной вышивке разных народов огромного мира, но и практическое пособие: она дает возможность освоить множество техник и невероятно расширить свои художественные возможности.

Я хочу выразить искреннюю благодарность тем, кто помог мне в создании этой книги: Людмиле Егоровой, знатоку китайской культуры, чьи материалы помогли разобраться в хитросплетениях китайской вышивки, путешественнику Сергею Соловьеву, книги и фильмы которого дали почувствовать все очарование Индии, влюбленной в Японию Ольге Хромовой, знатоку и собирательнице народного искусства Елене Когутовской и моему замечательному редактору – Юлии Драмашко, советы которой поистине бесценны.

Никогда не писала посвящений, но здесь не могу удержаться. Эту книгу я посвящаю своей маме. Она не только привила мне любовь к рукоделию, но и до последних дней помогала советами, информацией и просто своим присутствием.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ ... 8

У НАЧАЛА ВРЕМЕН ... 9
НОВАЯ ЭРА ... 14

ИНДИЯ ... 20

ВЫШИВКА В ИНДИИ ... 21
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 26
Двусторонняя гладь ... 26
Тамбурный шов ... 26
Открытый тамбурный шов ... 26
Шов «колосок» ... 28
Шов «елочкой» ... 28
Швы с навивкой ... 29
Шов «петля с прикрепкой» с прямым стежком ... 30
Шов «катч» или «рабари» ... 30
Закрепление зеркала. Шов «решетка» ... 32
Оформление зеркал ... 33
Стебельчатый шов ... 34
Петля с прикрепкой. Шов «цепочка» ... 34
Шов «вприкреп» ... 35
Элемент «листик» ... 35
Оправа для бусин и страз ... 36
ВЫШИВКА КАТЧ ... 38
Ахир ... 39
Джат ... 40
Рабари ... 41
ВЫШИВКА ЗАРДОЗИ ... 42
Общие сведения ... 42
Рисунок № 1 ... 44
Рисунок № 2 ... 46
Рисунок № 3 ... 48
КЛАССИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ИНДИЙСКОЙ ВЫШИВКИ ... 50

КИТАЙ ... 54

ВЫШИВКА В КИТАЕ ... 55
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 64
Общие сведения ... 64
Прямой двусторонний гладьевой шов ... 66
Прямой односторонний гладьевой шов ... 67
Гладьевой шов по настилу ... 67
Шитье (штриховка) ... 68
Двойная штриховка ... 69
Наклонные стежки с уменьшением ... 69
Гладьевые швы с эффектом рассеивания ... 70
Теневая гладь ... 71
Шов «водоворот» ... 72
Шов «случайные стежки» ... 72
Швы «рыбья косточка», «елочка» ... 73
Узелковые швы, цепочки ... 74
Швы «вприкреп» ... 77
Швы накладные ... 78
ТЕХНИКИ ВЫШИВКИ ... 79
Полезные сведения ... 79
Китайская гладь. Порядок работы ... 80
Художественная гладь. Порядок работы ... 82
Узелковая техника. Порядок работы ... 84
Хурма ... 86
Цапля ... 88
Дракон ... 90

ЯПОНИЯ ... 92

ВЫШИВКА В ЯПОНИИ ... 93
САШИКО ... 100
Общие сведения ... 100
Традиционные схемы сашико ... 102
ЯПОНСКАЯ (ТРЕХСТЕЖКОВАЯ) ГЛАДЬ ... 104
Трехстежковый шов ... 104
Порядок работы ... 105

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ ... 106

ВЫШИВКА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И КОРЕЕ ... 107
Вышивка во Вьетнаме ... 108
Вышивка в Таиланде ... 110
Вышивка в Корее ... 114

АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ ... 116

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ ... 117
Вышивка в Афганистане ... 118
Вышивка в Пакистане ... 119
Вышивка в Средней Азии ... 121
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 128
Двойной тамбурный шов ... 128
Румынский шов ... 129
Встречная гладь ... 129
Гладь с прикрепками ... 130
Спиральный тамбурный шов (шов «колечками») ... 130
СЮЗАНИ ... 132
Общие сведения ... 132
Порядок работы ... 134

ТУРЦИЯ ... 136

ВЫШИВКА В ТУРЦИИ ... 137
ИГОЛЬНОЕ КРУЖЕВО ОЙЯ ... 142
Общие сведения ... 142
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 144
Простой стежок. Простая обвязка ... 144
Двойная обвязка ... 145
Обвязка с петлей ... 146
Обвязка «зубчики» или обратный ход ... 147
Элемент «бабочка» ... 148
Элемент «цветок» ... 149
Прочие элементы и их использование ... 149

ИТАЛИЯ ... 152

ВЫШИВКА В ИТАЛИИ ... 153

СТЕЖКИ И ШВЫ ... 158
Петельный шов ... 158
Сиенский шов ... 158
Итальянский шов двусторонним крестом ... 159
Шов «квадраты» ... 159
Итальянский узелковый шов ... 160
Пармский шов ... 161
БАРДЖЕЛЛО ... 162
Общие сведения ... 162
Порядок работы ... 164
ВЫШИВКА АССИЗИ ... 166
Общие сведения ... 166
Порядок работы ... 166
ВЫШИВКА ТРАПУНТО ... 168
Общие сведения ... 168
Порядок работы ... 168
ВЫШИВКА РЕТИЧЕЛЛО ... 170
Общие сведения ... 170
Порядок работы ... 172
Мотивы вышивки ... 174

ФРАНЦИЯ ... 178

ВЫШИВКА ВО ФРАНЦИИ ... 179
ВЫШИВКА БУТИ ... 184
Общие сведения ... 184
Порядок работы ... 186
ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ ... 188
Общие сведения ... 188
Порядок работы ... 190
ВЫШИВКА СИЛАОС ... 192
Общие сведения ... 192
Порядок работы ... 194
ВЫШИВКА ТОЧКА БОВЕ. ЛЮНЕВИЛЬСКАЯ ВЫШИВКА ... 196
Общие сведения ... 196
Техника вышивки ... 198
Закрепление бусин и пайеток в люневильской технике ... 200
Закрепление материалов в технике зардози (индийской) ... 201
Порядок работы ... 202

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ. ГЕРМАНИЯ ... 204

СКАНДИНАВСКАЯ ВЫШИВКА ... 205
СТЕЖКИ, ШВЫ И ЭЛЕМЕНТЫ ... 208
Коралловый шов ... 208
Шов хедебо ... 208
Круг хедебо ... 208
Шов «ступеньки» ... 210
Двойной шов «назад иголку» ... 210
Глазки «мадейра» ... 211
Кружевной стежок «паутинка» ... 211
Блок «сетка» ... 212
Блок «мальтийский крест» ... 213
ШВАЛЬМСКАЯ ВЫШИВКА ... 214
Общие сведения ... 214
Порядок работы ... 215
ВЫШИВКА ХЕДЕБО ... 216
Общие сведения ... 216
Порядок работы ... 217
ВЫШИВКА ХАРДАНГЕР ... 218
Общие сведения ... 218
Порядок работы ... 220

АНГЛИЯ ... 222

ВЫШИВКА В АНГЛИИ ... 223
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 228
Крест св. Георга ... 228
Одинарный шов «перышками» ... 228
Шов «паутинка» ребристая ... 229
Якобинская решетка ... 229
МОТИВЫ ЯКОБИНСКОЙ ВЫШИВКИ ... 230

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ... 232

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ ... 233
Вышивка в Венгрии ... 234
Вышивка в Румынии ... 235
Вышивка в Белоруси ... 236
Вышивка в России ... 237

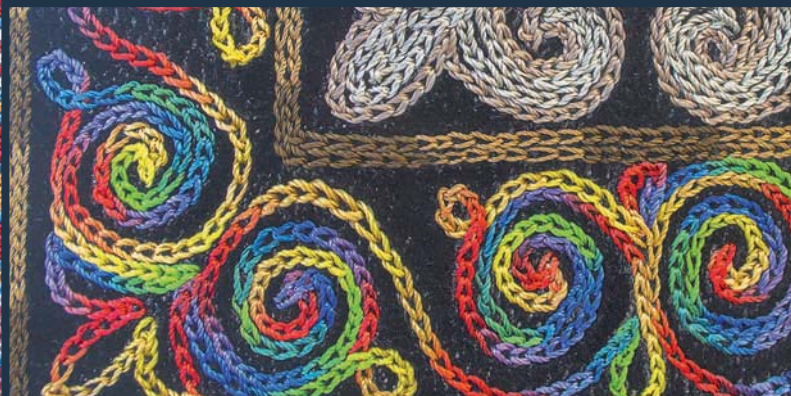
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА ... 238

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ ... 239
Вышивка в Мексике ... 240
Вышивка в Эквадоре ... 242
Вышивка в Перу ... 243
Вышивка в Бразилии ... 244
СТЕЖКИ И ШВЫ ... 246
Шов «отоми» ... 246
Петля с прикрепкой ... 246
Наборный шов («односторонняя наборная петля») ... 247
Двойной наборный шов (двухпетельный) ... 247
Пышный наборный шов ... 248
Шов «двусторонняя наборная петля» ... 249
Открытое пико ... 250
Почтовый шов ... 251
ВЫШИВКА ОТОМИ (ТЕНАНГО) ... 252
Общие сведения ... 252
Порядок работы ... 254
БРАЗИЛЬСКАЯ ВЫШИВКА ... 258
Общие сведения ... 258
Элементы композиций ... 259
Порядок работы и образцы вышивки ... 260
ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ ... 266
Иглы для вышивания ... 266
Прочие инструменты ... 267
Закрепление ткани в пяльцах ... 268
Закрепление ткани на станке ... 269
Алфавитный указатель ... 270

ИСТОРИЯ ВЫШИВКИ

У начала времен 9

Новая эра 14



ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ

Вышивку можно встретить у всех народов мира. Этот способ украшения одежды и предметов быта существует с незапамятных времен до наших дней. Каждому этносу свойственны свои техники, стили, рисунки вышивки, а также материалы, на которых и которыми ее выполняют.

У НАЧАЛА ВРЕМЕН

Что такое вышивка? Как она появилась? Что несут в себе орнаменты? Здесь вы найдете ответы на эти и множество других вопросов.

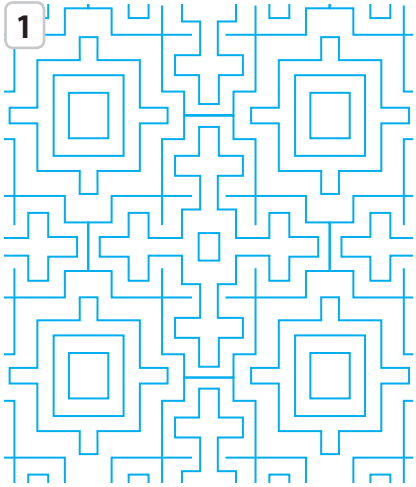
Древнейший пласт техник и мотивов вышивки, существующий практически в любом уголке Земли, – передаваемая из поколения в поколения система символических изображений. Конечно, в наши дни значение этих орнаментов зачастую забыто, ритуальные рисунки трансформировались в обычные украшения, но отголоски глубокой древности живы, и мы встречаем их и в вышитых нарядах Русского Севера, и в индийских сари, и в роскошных китайских картинах, и в одежде индейцев Америки, и у модных дизайнеров на подиумах.

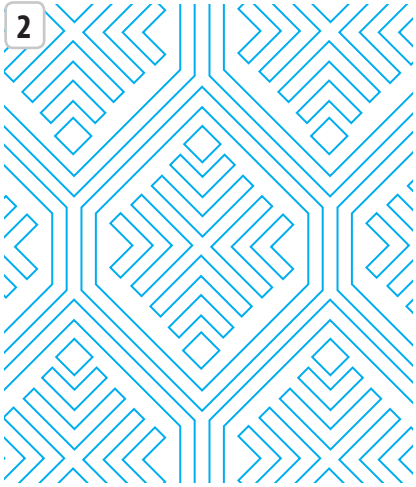
Этнические узоры на элементах одежды.

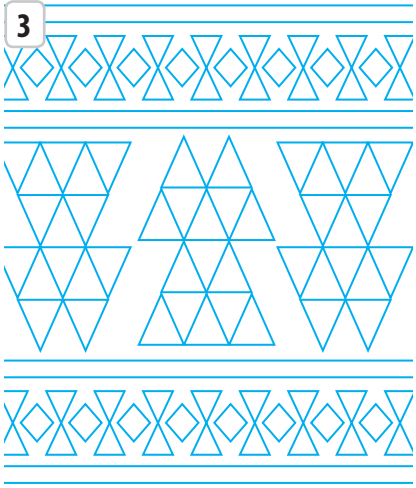
Одежда северных народов Камчатки.

Как же возникло все это великолепие? Похоже, что вышивка зародилась, как только племена охотников и собирателей научились сшивать одежду из шкур. Артефакты, дошедшие до нас, – рисунки в пещерах и каменные изваяния – доказывают существование ритуальных орнаментов древнейших культов. Можно предположить, что подобные изображения, призванные защитить человека от природных стихий и дать ему добрую охоту, наносили и на одежду. Как это сделать? Расписать углем или охрой? Через несколько дней такой рисунок полностью исчезнет. А вот если проколоть шкуру в нескольких местах, а потом соединить проколы стежками из жил животных или нитей, скрученных из растений или шерсти, – такой рисунок проживет долго. Может быть, именно так и появилась древнейшая вышивка? Кстати, у народов Крайнего Севера, где одежда из выделанных шкур до сих пор в ходу, именно она богато украшена вышивкой.

Посмотрите на эти орнаменты. Они практически идентичны, ну, или очень похожи.

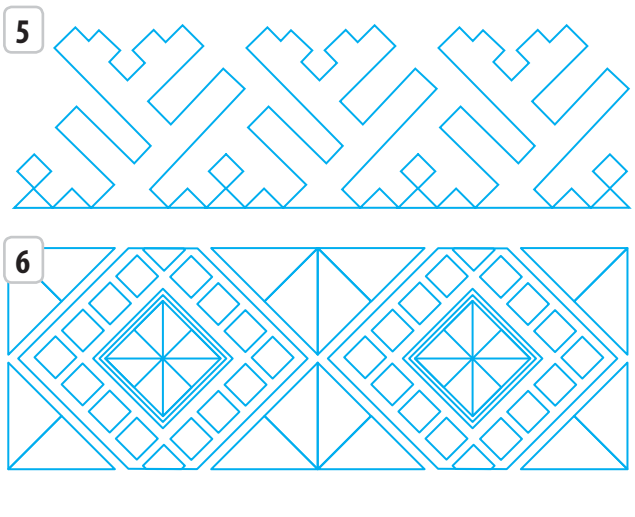


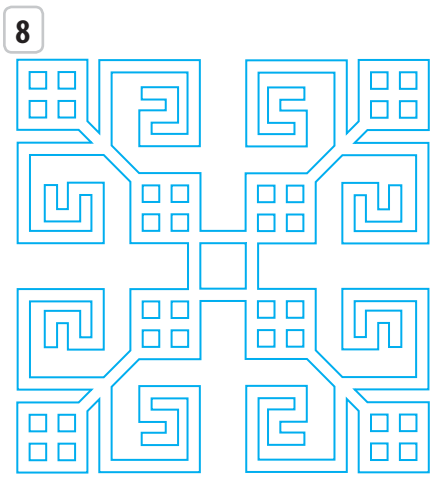




А теперь, внимание, происхождение этих рисунков:

- *Южная Америка. Бразилия (1), Перу (2)*
- *Северная Африка. Берберы (3)*
- *Европа. Латвия (4)*
- *Евразия. Европейский Север (5), Крайний Север (6)*
- *Азия. Тибет (7)*
- *Южная Азия. Индия (8)*





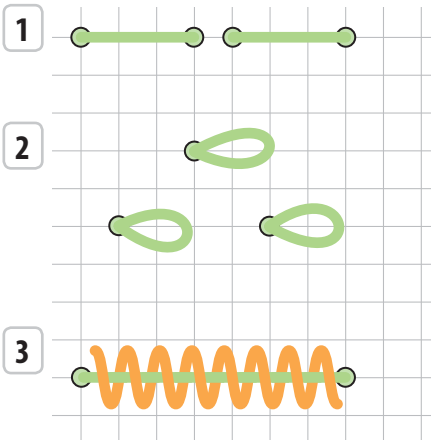
Такое сходство говорит о древности этих рисунков: их сакральный смысл одинаков у всех народов: символы воды, огня, небесных светил, засеянного поля, природных явлений. Конечно, различия есть, но они весьма незначительны.

А как эти рисунки воплощали в вышивке? За всю историю человечество придумало только три стежка: прямой, петля и навивка.

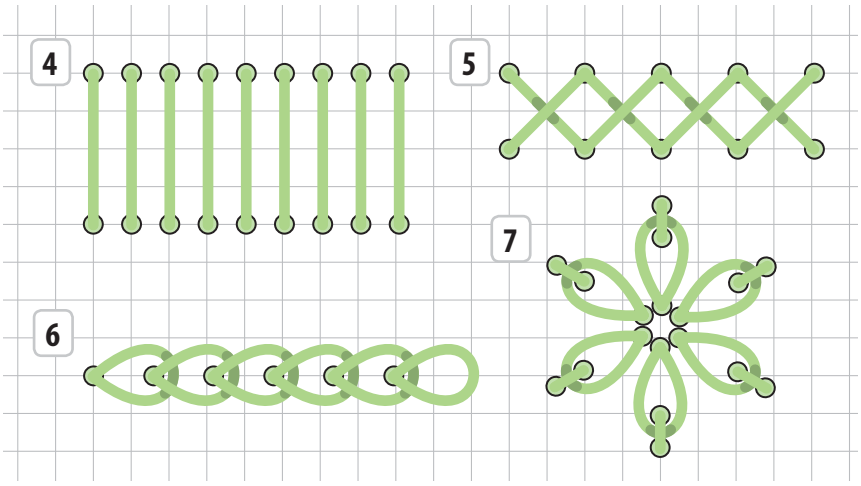
Прямой стежок (1) соединяет два прокола в основе. При этом нить натягивают так, чтобы она прилегала к ткани.

Стежок «петля» (2) – прямой незатянутый стежок, также петлю выполняют в один прокол, т.е. иглу выводят из основы и вводят в то же место.

Навивка (3) – стежок, который выполняют без прокола ткани, используя другие стежки или нити прореженного материала как основу. Один из вариантов навивки – узелок. В этих стежках навивку выполняют на игле, а затем стежок затягивают.



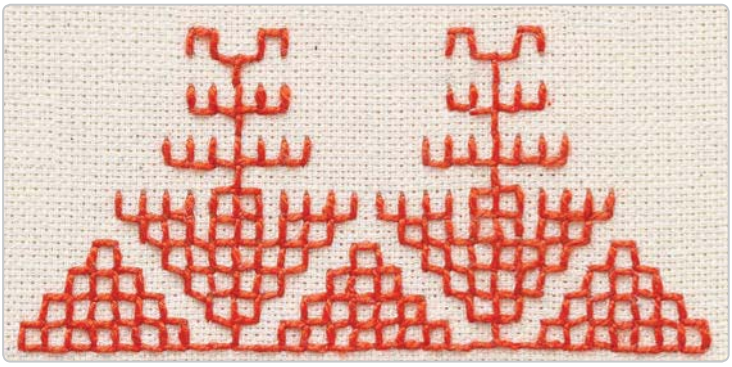
Последовательность, сочетание и различные способы выполнения этих стежков дают неисчислимое количество вышивальных швов. Так, например, прямой стежок – основа ***гладьевых швов*** (4) и ***швов «крестиком»*** (5), а ***тамбурный*** (6) и ***петельный швы*** (7) выполняют стежком «петля». Но при взгляде на эти швы «опознать» в них родственников довольно трудно.



Дракон, выполненный набором.
Южный Китай, народная вышивка мяо.

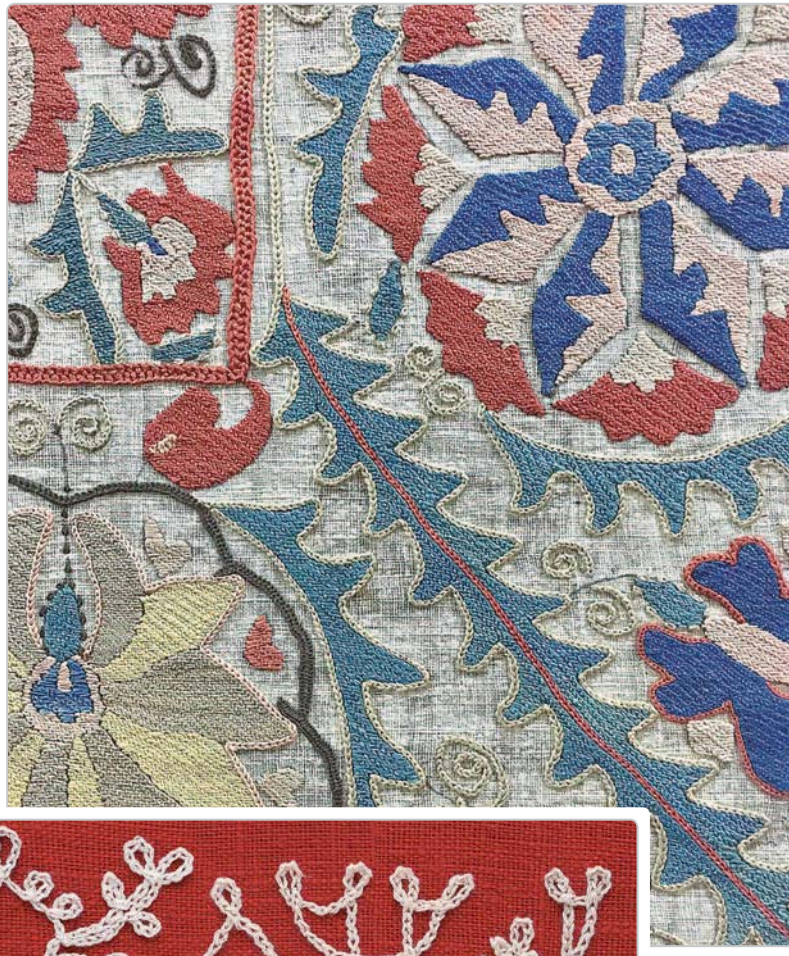
Орнамент, выполненный набором. Россия, Калужская губерния.

И, конечно, в зависимости от использованных стежков возникли техники вышивки. Древнейшие – ***набор***, ***роспись***, ***счетная гладь***, ***тамбурная вышивка***. В разных странах их называют по-разному, но техники близки. Первые три относятся к счетным техникам, когда стежки прокладывают через определенное количество нитей основы, «по счету», а тамбурная вышивка – свободная, длину стежка выбирают «на глазок», вышивая по произвольному рисунку.

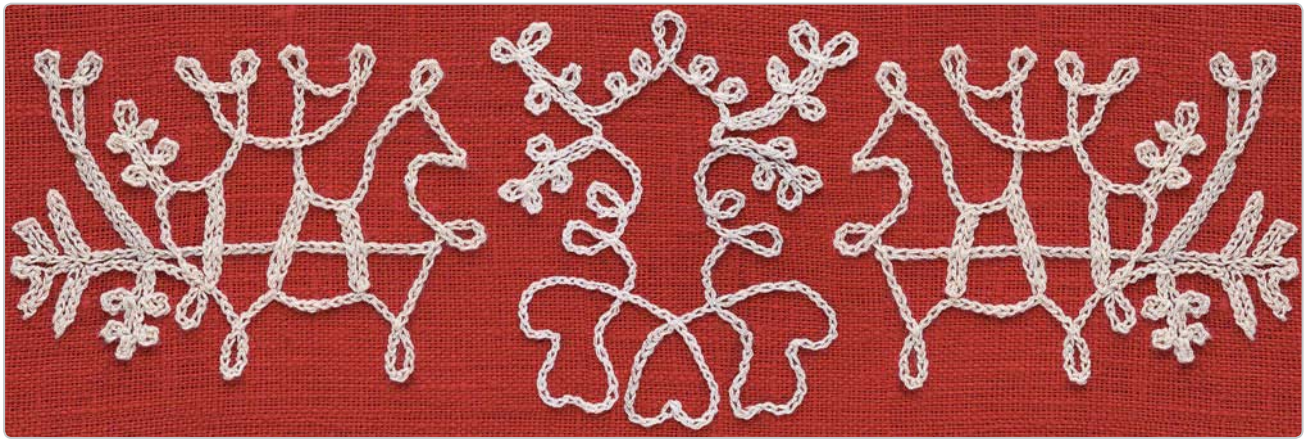


Вышивка, выполненная росписью.
Справа индийский орнамент, внизу вышивка из Олонецкой губернии, Россия.

Вышивка, выполненная счетной гладью. Вверху Россия, Олонецкий уезд, ниже старинная китайская вышивка.



Тамбурная вышивка. Справа традиционная вышивка сюзани из Узбекистана, внизу вышивка из России.



НОВАЯ ЭРА

Сведений о вышивке древности не так уж много. Материалы, используемые в этом искусстве, весьма недолговечны. Проследить зарождение и развитие техник вышивки можно, рассматривая взаимное влияние древних цивилизаций.

Шли века, совершенствовались представления человечества о мире, рождались новые религии. Возникали и исчезали с лица Земли великие империи древности, объединяющие народы в одном государстве. Этот процесс усиливал взаимовлияние различных культур. Чтобы понять, как возникали и развивались эти связи, нужно совершить путешествие во времени.

В начале нашей эры на обширной территории Европы, Северной Африки и Азии владычествовала ***Римская империя***. Вот список современных стран, территории которых полностью или частично входили в ее состав:

Австрия, Азербайджан, Албания, Алжир, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Герцеговина, Ватикан, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Египет, Израиль, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Кипр, Ливан, Ливия, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Мальта, Марокко, Монако, Нидерланды, Португалия, Россия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Сирия, Словения, Тунис, Турция, Украина, Франция, Хорватия, Черногория, Швейцария.

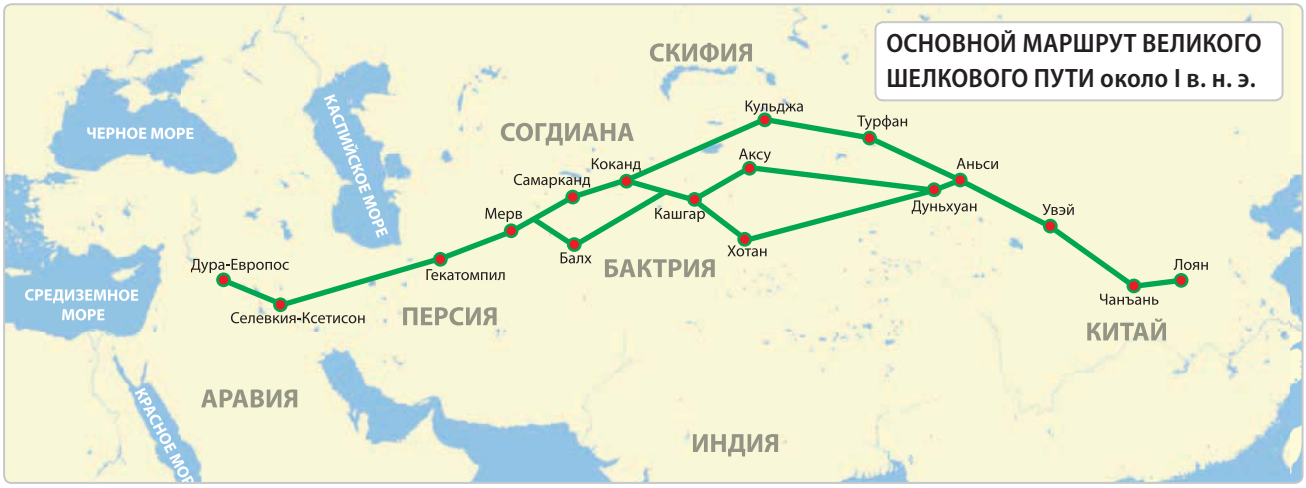
Впечатляющий список. Ведь на огромной территории существовало множество народов и племен, пусть разрозненных, но имевших свою историю, верования, традиции.

Римская империя, наследница эллинистической культуры, с ее многообразием верований, разделилась на ***Западную*** и ***Восточную (Византию)***. Вскоре на этой обширной территории восторжествовала новая религия – христианство. Западный Рим пал под натиском варварских племен (варварами римляне называли все народы, не говорящие на латыни) – вестготтов, вначале создавших новую ***империю Гуннов***.

Могущественная Византия вела войны, торговала, заключала политические союзы со многими странами до самых дальних восточных границ известного мира через ***Великий Шелковый путь***. Несомненное влияние Византия оказала на Древнюю Русь, с которой поделилась не только традициями, но и религией.

На востоке Византия граничила с ***Парфянским царством***, простиравшимся к югу от Каспийского моря вплоть до Афганистана и Пакистана. Эту древнюю империю, остатки государства Александра Великого, завоевали сасаниды, древние иранцы.

На месте государства сасанидов под ударами молодой исламской цивилизации, пришедшей с Аравийского полуострова, возникло новое царство: ***Арабский халифат***, занявший в том числе и часть северной Африки и Пиренейского полуострова. Пришедшие из Средней Азии турки-сельджуки изрядно потеснили халифат и сами были завоеваны наследниками империи Чингисхана. Туркменские племена восстали, объявили о своей независимости и создали новое государство, известное нам как ***Османская империя***, по имени первого султана Османа Гази (1288–1326 гг.).



ОСМАНСКАЯ ИМПЕРИЯ
начало XVII в. н. э.

Тем временем Орда вела непрерывные сражения с государствами ***Средней Азии***, ***Балкан***, ***Русью***. В этом противостоянии зазвучало новое имя – Тамерлан (1336–1405 гг.). Он разгромил войска ордынского хана Тохтамыша, взяв под контроль Великий Шелковый путь.

Стоит заметить, что в те времена территория ***Пакистана*** и частично ***Афганистана*** входила в ***Древнюю Индию***. Индийская цивилизация насчитывает несколько тысячелетий, она возникла одновременно с древнейшими цивилизациями северной Африки, задолго до походов Александра Великого. Здесь существовали различные государства, наиболее известна ***империя Маурьев*** в долинах рек Ганг и Инд, завоевавшая восточный Иран и Камбоджу. В это время народности Индии исповедовали разные религии: джайнизм, индуизм, но постепенно основной становился буддизм. В истории Индии были новые войны и новые правители, распад на мелкие княжества и становление мощного государства на севере Индии под управлением династии Гуптов, уничтоженного племенами гуннов.

В VIII в. на территории современной Индии появились арабские завоеватели. Они основали отдельные поселения, а позднее, после многочисленных набегов афганских правителей, северная Индия перешла под власть ***Делийского Султаната*** (XIII в.).

Это государство неоднократно подвергалось набегам соседей: в XIV в. войска захватчиков волной прокатились по долине Ганга – в Индию вторглись войска ***Тамерлана***. Да и сам султанат просуществовал недолго (по историческим меркам). Новое ***государство Бабуридов*** основал потомок Тамерлана Захиреддин Мухаммед Бабур (1483–1530 гг.), правитель Андижана. Оно располагалось на территории современных Афганистана и Индии. Его внук, Акбар (1556–1605 гг.) – основатель ***империи Великих Моголов***. Они прочно обосновались в Индии, включив в состав государства не только долину Ганга, но и Пенджаб, Гуджарат и Афганистан. Железный Хромец покорил полмира и скончался, не завершив новый поход, на сей раз в ***Китай***.

По некоторым данным, история этого государства насчитывает более 5000 лет. Эта страна долгое время оставалась закрытой для окружающего мира, но и ее не миновали междоусобицы и захваты агрессивными соседями.

О доимперском Китае сохранились лишь легенды. Первые династии Цинь и Хань также почти легендарны. Но Поднебесная выбрала свой путь развития. Если практически все империи строились на обломках предшественников, Китай ассимилировал захватчиков, сохраняя свою идентичность. Вожди завоевателей становились правителями, основывая многовековые династии, а простые воины – усердными землепашцами, торговцами и ремесленниками. Так, завоевавшие Китай потомки Чингисхана основали династию Юань, а через три столетия в стране воцарилась маньчжурская династия.

Но Поднебесная также вела войны, захватывала территории соседей, распространяя свое влияние не только на их политическую, но и на культурную жизнь. Император Японии (в те времена ***империя Ямато***) именно от владыки Поднебесной получил титул правителя. Под влияние Китая попали и народы ***Сиама*** (современные Малайзия, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд), а также ***Корея***.

Весной 1453 г. перестала существовать Византия, падение которой почти на полвека отсрочили войны между турками и Тамерланом. Константинополь открыл ворота осаждавшему город Мехмеду II (1432–1481 гг.).

В Западной Европе усиливалось влияние Папского Престола. Началось противостояние христианства и ислама – времена крестовых походов. Эта эпоха длилась с XI по XV в. ***Крестовые походы*** – попытка не только вернуть христианские святыни (Святая земля), но и обратить в христианство другие народы (прибалтийские славяне) и избавиться от ереси (Альбигойский поход).

В короткие промежутки между войнами государства развивали торговлю. Города-республики Венеция и Генуя создали настоящие торговые империи на побережье Средиземного моря. Позднее объединение стран Северной Европы – Ганзейский союз торгует практически со всеми известными в тот период странами. В IX–X вв. начинается развитие славянских государств. Господин Великий Новгород, официальной датой рождения которого является 859 г., входит в состав Ганзейского союза.

В период экономического расцвета, пришедшегося на вторую половину XIV – начало XV столетия, в состав союза входили более полутора сотен городов, а управление Ганзы в это время находилось в портовом Любеке на Балтике.

Процветает и угасает ***Киевская Русь***, а в середине XVI в. разрозненные земли объединяет новая столица – Москва.

В XV в. мореходство в Западной Европе достигло нового уровня. Наступила эра Великих географических открытий. Первая экспедиция ***Колумба*** (1492 г.) в попытке обнаружить морской путь в Индию привела к появлению на карте привычного мира нового континента – ***Южной Америки***. Португалец ***Васко Да Гама*** достиг успеха (1497–1498 гг.), заложив первые фактории на побережье Сиамского залива. В те же годы английский капитан Джон Кэбот высадился в ***Северной Америке***.

Протестантская ***Англия*** воюет с католическими ***Францией*** и ***Испанией***. Да и в самой Англии неспокойно. Переход английской короны к Елизавете (1533–1603 гг.) положил конец владычеству Испании на море.

Пришло время Ост-Индской компании, созданной в 1600 г. Уже в 1612 г. была открыта первая фактория в ***Индии***, в Сурате, а через три десятка лет факторий было больше двадцати. Британцы успешно конкурировали с португальцами и голландцами, уже имевшими свои представительства в Индии. Следующие сто лет компания с переменным успехом борется за место под индийским солнцем, а в 1764 г. от последнего Великого Могола получает дивани – право на правление Бенгалией. Европейцы успешно продолжали колонизацию открытых земель, обращая коренное население в христианство, жестоко карая непокорных и, конечно, вывозя из покоренных стран сокровища.

С XVI в. в Европе появляется новое религиозное течение – Реформация. В результате преобразований некоторые страны выходят из-под влияния Ватикана, что дает новый толчок в развитии. Религиозные войны заставляют многих европейцев покидать родину, переселяясь в колонии.

Фрагмент костюма тореро. Испания.

Ну и какое отношение этот перечень кровопролитных войн имеет к вышивке, спросите вы. Вряд ли воины Чингисхана придумывали новые швы и стежки, а крестоносцы вышивали крестиком в перерывах между боями!

Историю любой империи можно разделить на ***три этапа***: становление, расцвет и упадок. Первый этап – войны, грабежи, насилие. А вот на втором правители стремятся упрочить свое положение роскошью дворцов и храмов, интерьеров и одежд. Именно расцвету империй мы обязаны появлением новых техник вышивки, возникших в результате синтеза искусства различных народов.

Так, великолепные образцы византийской вышивки золотом можно встретить в музеях Московского Кремля, в Испании наряды тореадоров украшены мавританскими орнаментами, племена рабари в индийском Гуджарате легко различить по орнаментам вышивки: часть племен – мусульмане, часть придерживаются индуизма. У первых вы не найдете изображений животных – это запрещает Коран.

Таких примеров можно привести множество, и, рассматривая вышивку разных народов, мы можем проследить их историю по использованным материалам, техникам, мотивам и орнаментам.

В Европе вышивали, как правило, шерстью и льняными нитями. Для большинства жителей это были единственно доступные материалы.

Саккос Патриарха Филарета, греческой работы. Материал – турецкий плотный бархат. Привезен из Константинополя в 1631 г. Фото из Патриаршей Ризницы.

Европейский крюэл – свободная вышивка шерстью по холсту – популярна и в наши дни.

А старинные узоры с просторов России, вышитые льняной нитью по домотканому льняному полотну, завораживают своей красотой и мастерством исполнения.

Много веков назад на территории древнего Китая был одомашнен тутовый шелкопряд и началось производство шелковых нитей и тканей. Благодаря своим качествам шелк приобрел огромную популярность не только в самом Китае, но и за его пределами. Шелковый путь из Китая в Азию и Европу, а также многочисленные войны и крестовые походы способствовали этому. Долгое время секрет производства шелка держался в строжайшей тайне, что позволяло Китаю быть монополистом в торговле шелком. Но постепенно и в других странах стало развиваться шелководство, а спустя века развитие технологий вывело его на промышленный уровень.

Во многом развитию вышивальных техник способствуют технический прогресс и изобретение новых материалов. Вышивка рококо, которую традиционно выполняли шерстью и хлопком, после изобретения синтетических нитей стала основой для техники бразильской вышивки, заслуженно покорившей мир.

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить об энтузиастах, возрождающих старинные ремесла по всему миру. Многие виды вышивки, по разным причинам забытые, в наши дни обретают новое прочтение. Множество мастеров по крупицам восстанавливают давно утерянные техники, создавая новые прекрасные произведения.

Фрагмент вышивки крюэл.

Вышивка по домотканому льняному полотну. Россия, Миценский уезд. Фрагмент.

Элемент бразильской вышивки.

Фрагмент вышивки рабари. Индия.

Гопурам в индуистском храме Кабалисварар. Ченнаи, Тамилнад, Южная Индия.

ИНДИЯ

Вышивка в Индии 21

Стежки и швы 26

Вышивка катч 38

Вышивка зардози 42

Классические мотивы индийской вышивки 50

МЕРЦАНИЕ ДРАГОЦЕННОСТЕЙ

Сказочная Индия, страна с непроходимыми джунглями и заоблачными высотами гор завораживает путешественников. Индия – настоящая сокровищница ремесел и, в частности, вышивки. Каждый штат, да что штат – город этой страны славится неповторимой техникой и мастерством вышивальщиков.

ВЫШИВКА В ИНДИИ

Вышивкой в Индии занимались во дворцах и беднейших поселениях. Все виды индийской вышивки трудно перечислить.

Одна из древнейших техник – ***Кантха.*** Эта техника, напоминающая лоскутное шитье, распространена в Бенгалии (Западная Бенгалия – Индия, восточная – Пакистан). Вышивка никогда не была ремесленной, т.е. ее не выполняли на продажу. Кантха – подарок близким или вышивка для себя. В качестве основы используют соединенные в несколько слоев кусочки старых тканей. Верхний слой почти всегда светлая ткань. Собранную основу простегивают рядами шва «вперед иголку», располагая стежки друг под другом. Такая стежка делает поверхность изделия волнистой. Стежку украшают мотивами, выполненными различными швами.

Индийские одеяла, сделанные из разноцветных старых сари в традиционной технике кантха.

Рисунки для вышивки выбирает сама мастерица. Как правило, это растения, животные, а также геометрические орнаменты (влияние Ислама, распространенного в этой области Индии). Многие сюжеты для вышивки пришли из глубины веков.

Барельеф из храма Тримурти. Фото С. Соловьева.

Фрагмент Накши кантха. Конец XIX в. Реплика.

Вышивка **Касути**, известная с VII в. и сохранившаяся практически без изменений до наших дней, распространена на западе штата Карнатака. Эта счетная вышивка с геометрическими узорами, пришедшими из глубокой древности, украшает одежду и предметы быта. Из названия видно (в переводе: *kai* – «рука» и *suti* – «хлопок»), что для вышивки используют хлопковую основу. Вышивают также хлопчатобумажными нитями.

В технике используют четыре вида швов.

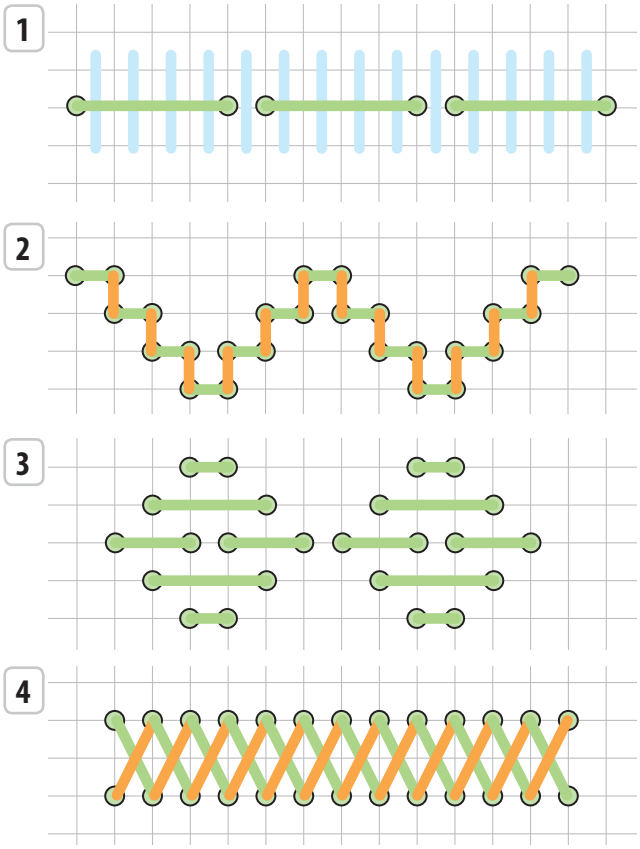
1. ***Гаванти (gavanti)*** – шов «вперед иголку», выполняется по счету нитей: четыре сверху, одна снизу.

2. ***Мураги*** или ***Мурги (muragi, murgi)*** – шов «роспись», двусторонний шов «вперед иголку», выполняемый «ступеньками» в два прохода.

3. ***Неги (negi)*** – симметричный шов выполняют прямыми стежками разной длины.

4. ***Менти (menthi)*** – односторонний крест, выполняют наклонными стежками в два прохода.

Швы техники Касути.



Кашида, или **Кашмирская вышивка**. Эта техника также возникла во времена Великих Моголов, а «второе рождение» обрела в XIX в., когда в Европе возникла мода на кашмирские шали. Вышивают на шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканях. Нитки для вышивки подбирают в зависимости от основы. Техники: гладь, тамбурная вышивка. Часто используют метализированные нити, бисер, пайетки. Особенность вышивки – тонкий шов контрастного цвета по краям мотива. Мотивы, в основном, – цветы и птицы.

Фрагмент кашмирского ковра. Сринагар, Индия.

Во времена правления Великих Моголов в Индии вышивка была придворным искусством, под влиянием традиций различных народов появлялись новые техники, получали развитие и новое прочтение старинные виды.

Так, супруга Мухаммада Джахангира (Джахангир – с перс. «Покоритель мира»), четвертого падишаха Империи Великих Моголов (правил 1605–1627 гг.) Наваб Нур-Джахан подарила миру вышивку **чиканкари**.

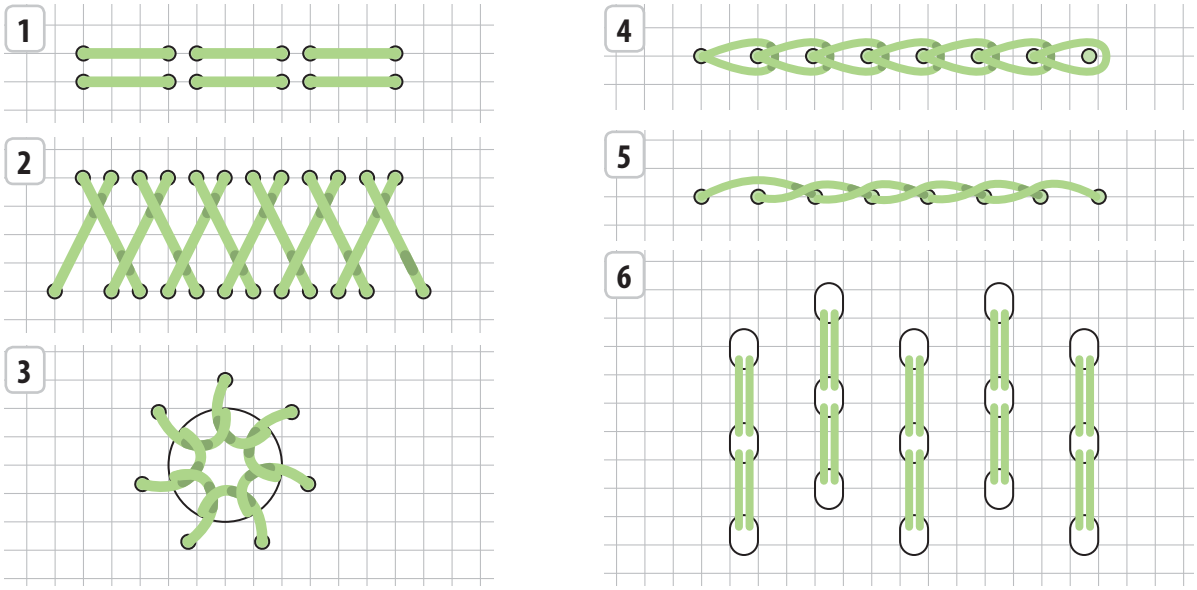
Эту вышивку выполняют на тонкой белой (в современном исполнении цветной) хлопчатобумажной ткани хлопковой или шелковой нитью. Узор наносят на ткань штампами и передают вышивальщице. Готовую работу стирают, что придает изделию слегка жатую фактуру.

Фрагмент вышивки чиканкари с использованием элементов «пейсли».

В чиканкари используют множество швов, но основными являются следующие.

1. ***Тепчи (tepchi)*** – шов «вперед иголку».
2. ***Бакхия (bakhiya)*** – шов «козлик», который выполняют с изнаночной стороны ткани, делая стежки вплотную друг к другу.
3. ***Хул (Hool)*** – шов «глазок» – стяг по кругу петельным швом.
4. ***Занзира (Zanzeera)*** – тамбурный шов.
5. ***Рахет (Rahet)*** – стебельчатый шов, выполняемый с изнаночной стороны основы.
6. ***Джали (Jali)*** – напоминает мережку, но выполняют его не по продергу, а раздвигая нити основы.

Швы техники чиканкари.



Мотивы в вышивке чиканкари в основном растительные, часто используют «пейсли», в русской традиции «огурец», хотя на самом деле это языки пламени.

Вышивка с зеркалами. У многих народов в древности предметы с зеркальной поверхностью считались мощным оберегом. Индия – не исключение. Во времена Великих Моголов научились изготавливать настоящие зеркала: стеклянные формы покрывали серебряным составом.

Видов вышивки с закрепленными на основе кусочками зеркал несколько. Материалы и швы в вышивке используют самые разные, рисунки также сильно различаются.

По легенде вышивку **шиша** (зеркало) изобрела супруга шаха Джахана (1628–1658 гг.), Мумтаз Махал. Зеркало было величайшей драгоценностью, и только знать могла позволить себе использовать этот материал. Осколки зеркал обтачивали по краям и закрепляли на ткани, вплетая в причудливый узор, выполненный шелковыми и золотыми нитями. Швы использовали самые разные: от глади до тамбурного и шва «вприкреп». Но вышивка с зеркалами (правда, вместо зеркал использовалась слюда, кусочки блестящих раковин и т.п.) существовала намного раньше. Так, в источниках упоминается вышивка кочевых племен **рабари**.

Фрагмент индийского лоскутного ковра из Раджастана. Использование слюды в вышивке.

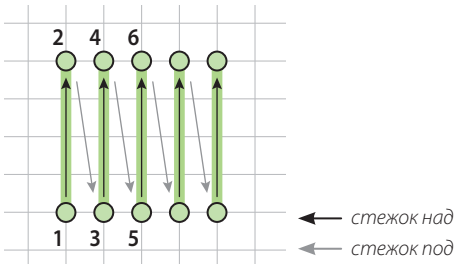
Индийская женщина за вышивкой.

СТЕЖКИ И ШВЫ

Швы, используемые в этой вышивке, знакомы большинству вышивальщиц. Однако их сочетания в работах мастериц являются уникальными.

Двусторонняя гладь

Этот шов используют для заполнения фона отдельных элементов мотива. Выполняют шов плотными прямыми стежками по прямому или произвольному контуру. Стежки могут быть одинаковой или разной длины и располагаться параллельно или под углом друг к другу.



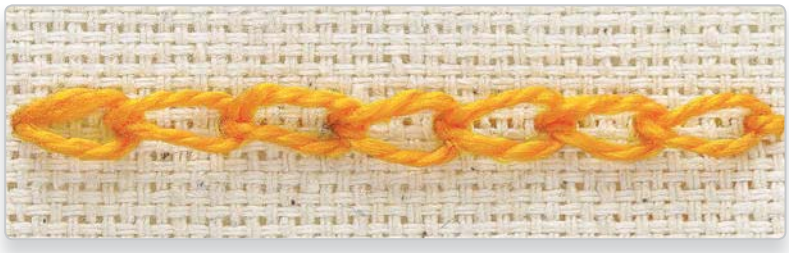
1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2. Затяните стежок.

2. Выведите иглу в точке 3 и введите в точке 4. Затяните стежок.

3. Продолжите работу по всей линии шва.

Тамбурный шов

Используют для контуров деталей мотива. Как правило, выполняют нитью контрастного цвета.

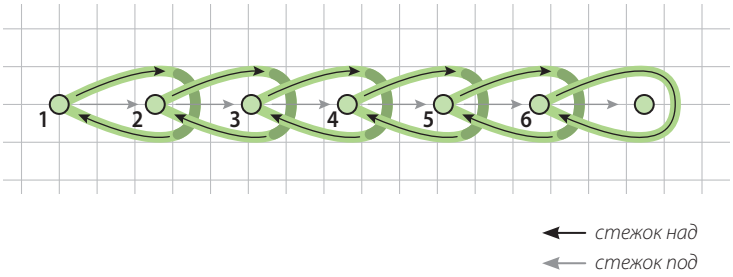


1. Выполните разметку на основе.

2. Выполните стежок «петля» из точки 1.

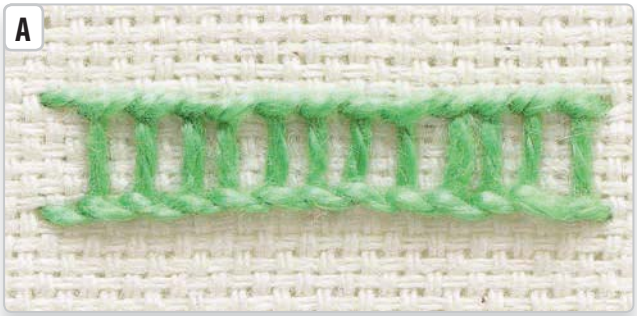
3. Выведите иглу в точке 2 и выполните следующий стежок «петля». Затяните первый стежок.

4. Продолжите работу по всей длине шва. Последнюю петлю зафиксируйте коротким прямым стежком.



Открытый тамбурный шов

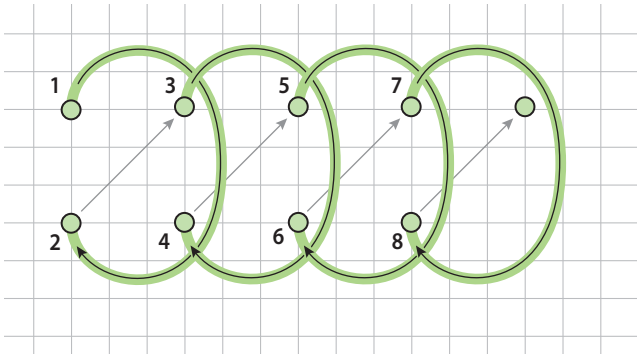
Вариант тамбурного шва используют для заполнения фона. Стежки выполняют вплотную друг к другу. Шьют по прямому и произвольному контуру. Шов можно выполнять двумя способами.



1. ***Первый способ (А).*** Шов выполняют слева направо или снизу вверх. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2. Несильно затяните петлю.

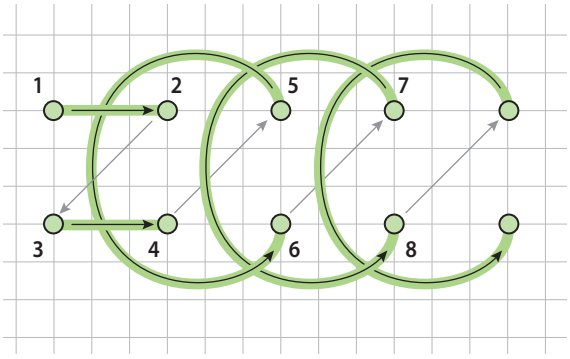
2. Выведите иглу в точке 3, оставляя первый стежок под иглой. Затяните первый стежок и введите иглу в точке 4. Несильно затяните петлю. Продолжайте шить по всей линии шва.

Вид с изнаночной стороны



4. ***Второй способ (Б).*** Шов выполняют справа налево или сверху вниз. Выполните два коротких прямых стежка по схеме. Выведите иглу в точке 5, проведите под стежками и введите в точке 6. Затяните петлю.

5. Выведите иглу в точке 7, проведите под первой петлей и введите в точке 8. Затяните петлю. продолжите работу по всей линии шва.



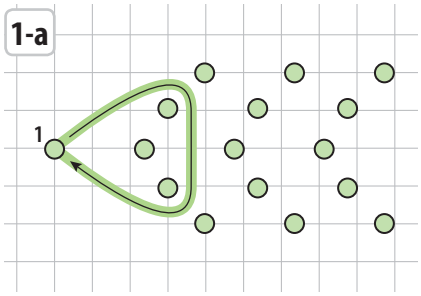
стежок над
стежок под

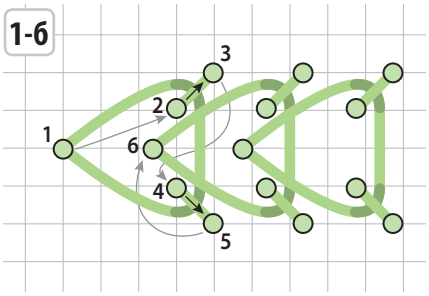
Шов «колосок»

Вариант тамбурного шва применяют для отдельных деталей мотива. Шьют слева направо или снизу вверх по прямому или произвольному контуру.

1. Выведите и введите иглу в точке 1. Несильно затяните петлю и выполните две прикрепки согласно схеме.

2. Выведите иглу в точке 6 и продолжите работу.





стежок над
стежок под

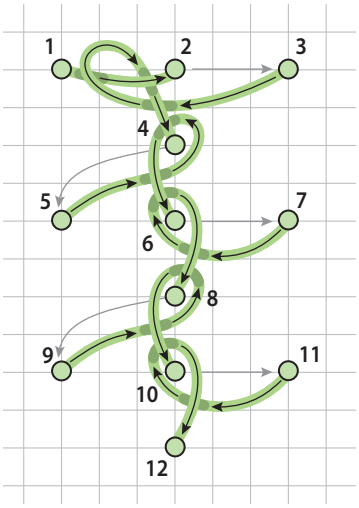
Шов «елочкой»

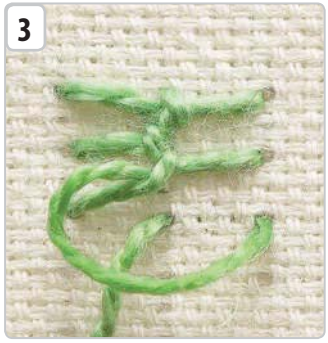
Этот вариант тамбурного шва применяют для заполнения фона. Стежки выполняют вплотную друг к другу или на небольшом расстоянии. Шьют слева направо или снизу вверх по прямому или произвольному контуру.

1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2. Несильно затяните петлю.

2. Выведите иглу в точку 3, оставляя первый стежок под иглой, и введите в точке 4. Затяните первый стежок.

3. Продолжайте работу по всей линии шва.





стежок над
стежок под

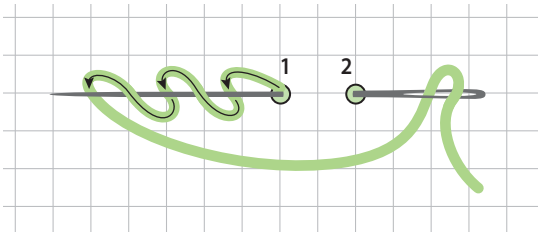
Швы с навивкой

Эти швы используют для заполнения фона вышивки. Работать можно двумя способами.

1. ***Первый способ. Шов «канитель».*** Выведите иглу в точке 1, введите в точке 2 на расстоянии длины стежка и снова выведите в точке 1, оставляя иглу под основой.

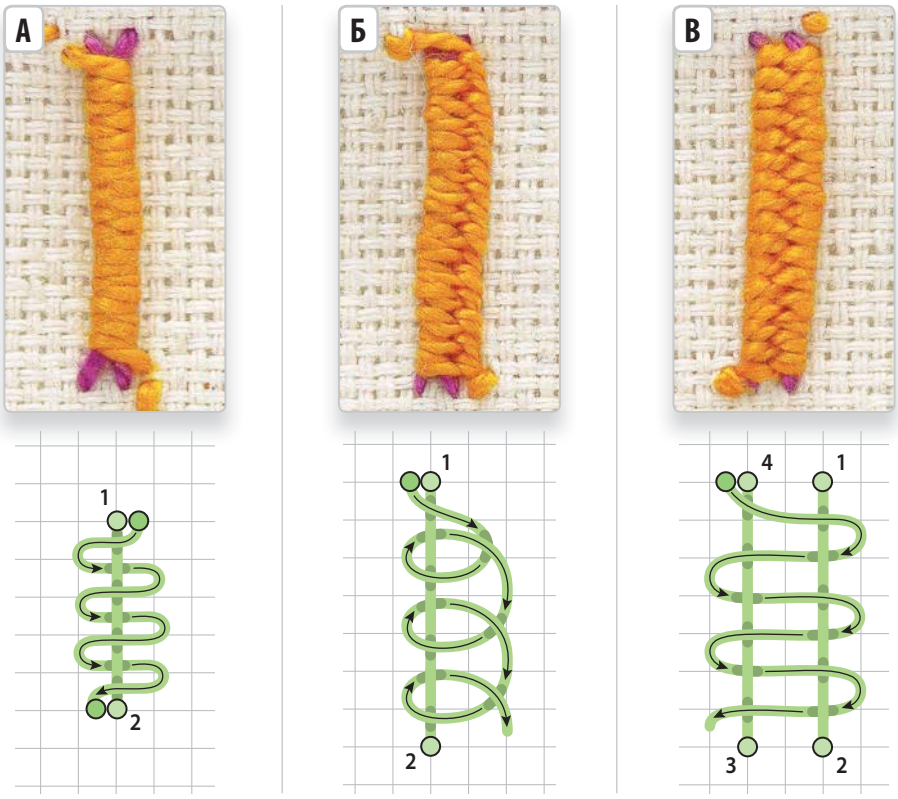
2. Выполните навивку на игле.

3. Протяните иглу через навивки и введите в точке 2, придерживая навивки. Затяните стежок.



4. ***Второй способ. Бриды.*** Проложите прямой стежок из точки 1 в точку 2. Выведите иглу как можно ближе к точке 1. Выполните навивки на стежке и введите иглу рядом с точкой 2.

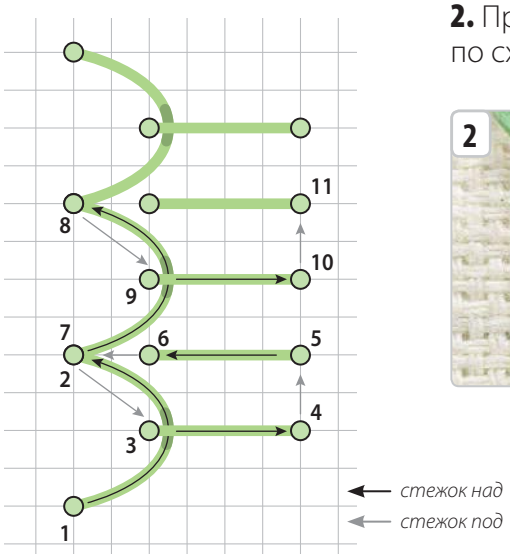
Варианты навивок.
А – простая навивка
Б – навивка петельным швом
В – навивка «восьмеркой», выполняется на основе минимум из двух нитей



Шов «петля с прикрепкой» с прямым стежком

Этот шов служит для заполнения фона на отдельных элементах рисунка. Шьют слева направо или снизу вверх.

1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2. Выполните прикрепку из точки 3 в точку 4. Затяните стежок. Выведите иглу в точке 5 и проложите прямой стежок в точку 6. Выведите иглу в точке 2.



2. Продолжайте шить по схеме.

Шов «катч» или «рабари»

Этот шов используют для заполнения фона. Работу выполняют в два прохода нитью одного цвета.

1. Выполните разметку на основе.

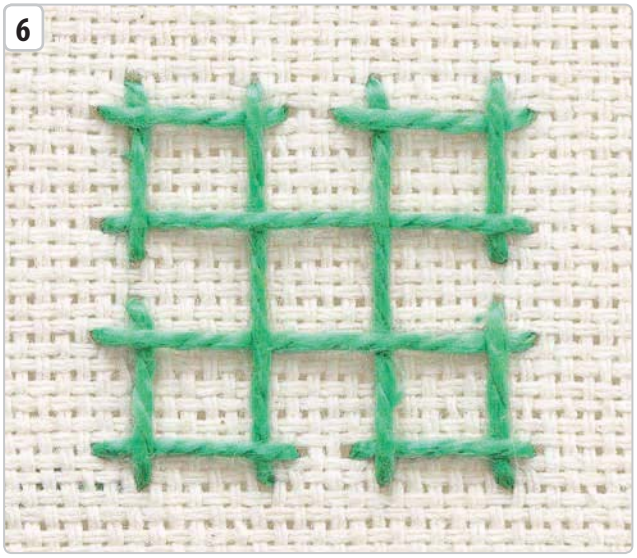
2. ***Первый проход.*** Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2.

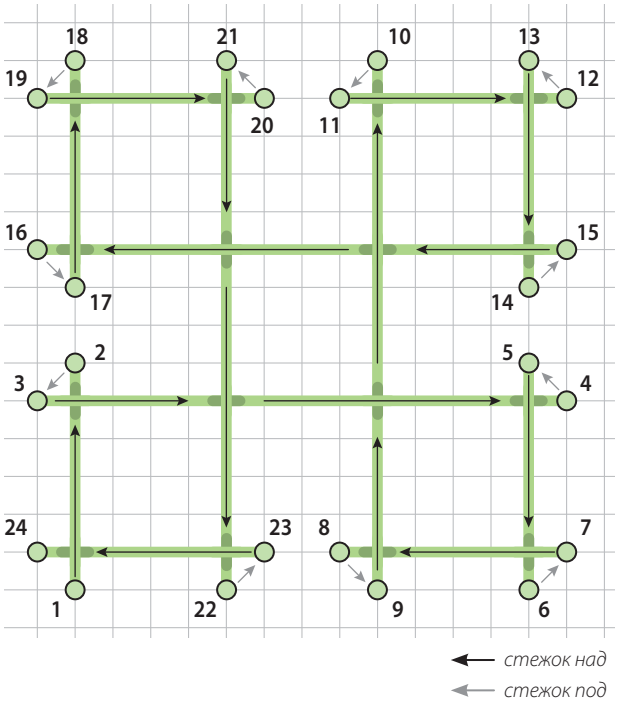
3. Выведите иглу в точке 3 и введите в точке 4. Продолжайте работу согласно нумерации точек.

4. Выведя иглу из точки 9, проведите ее над нитью 7–8 и под нитью 3–4. Продолжите работу в точке 10 согласно нумерации.

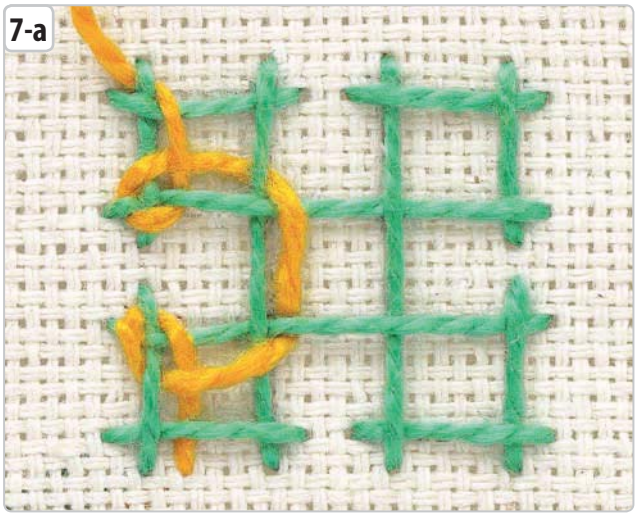
5. Нить 15–16 проведите над нитью 13–14 и под нитью 9–10.

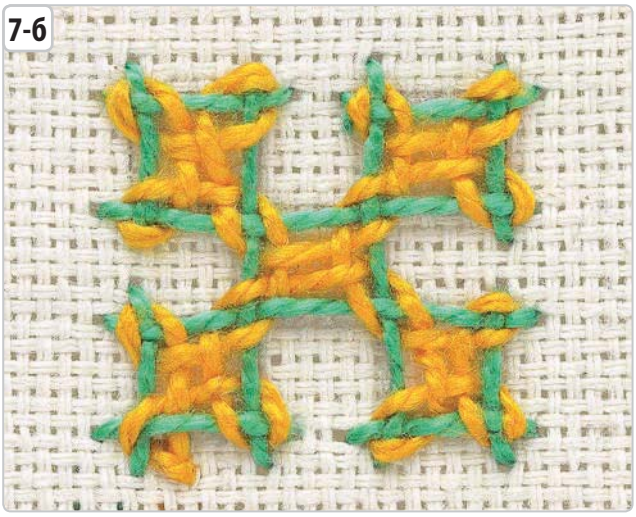
6. Продолжайте работу согласно нумерации точек, проводя иглу над-под соответствующими нитями.

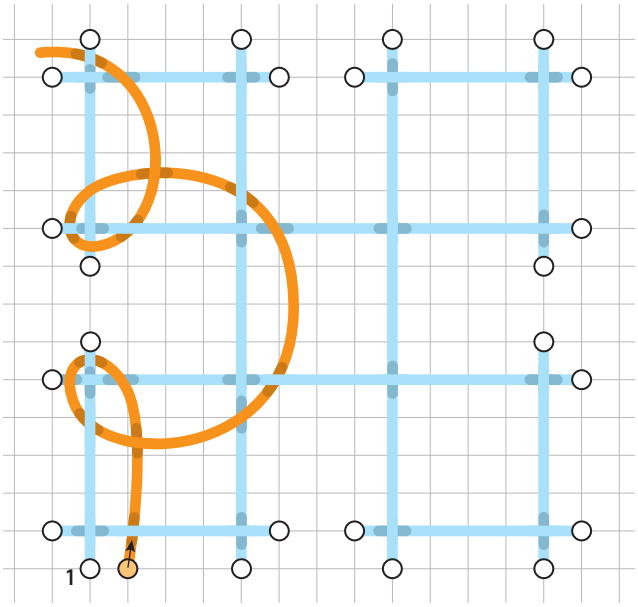


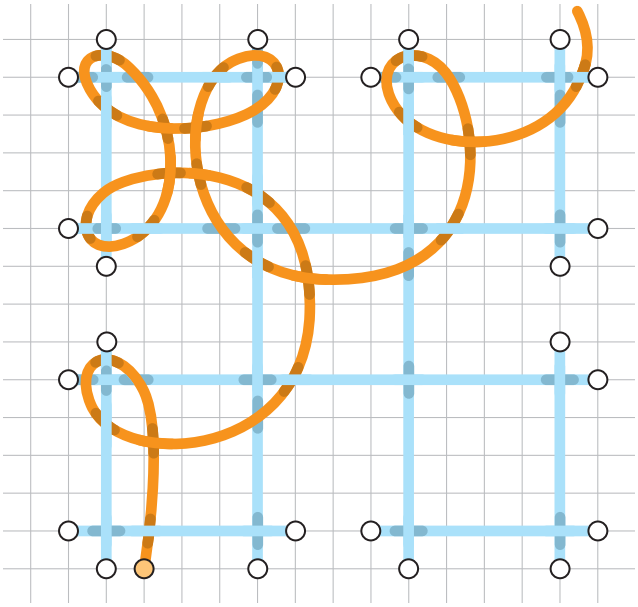


7. Второй проход. Выведите иглу рядом с точкой 1. Выполните навивку по схеме.









Закрепление зеркала. Шов «решетка»

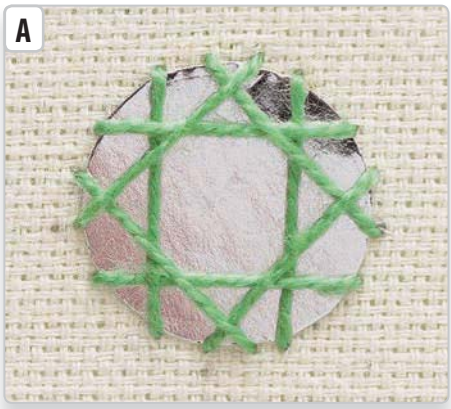
Зеркало традиционно закрепляют в два прохода: вначале выполняют решетку, а затем обшивают ее обычным петельным или специальным швом на его основе. Второй проход выполняют, двигаясь против часовой стрелки.

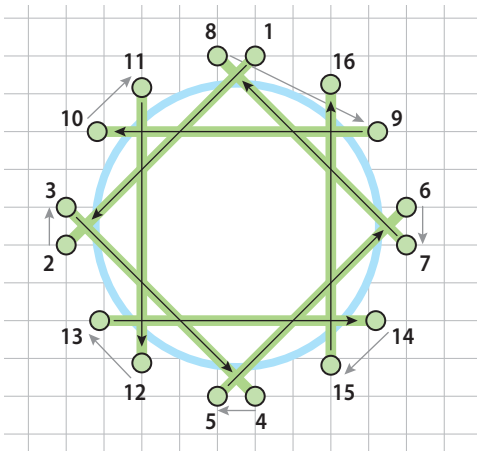
1. Наметьте место закрепления зеркала и вырежьте его по рисунку. Выполните решетку по схеме.

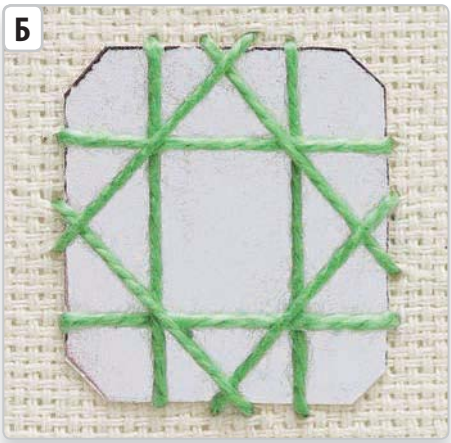
А. Круглое или овальное зеркало.

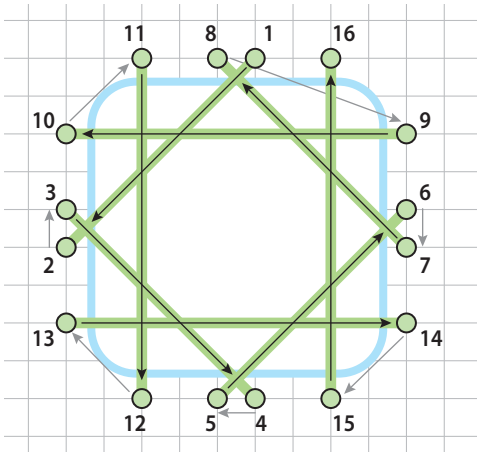
Б. Прямоугольное или квадратное зеркало.

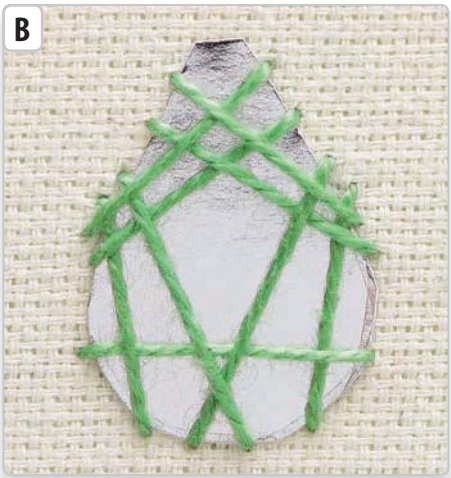
В. Зеркало каплевидной формы.

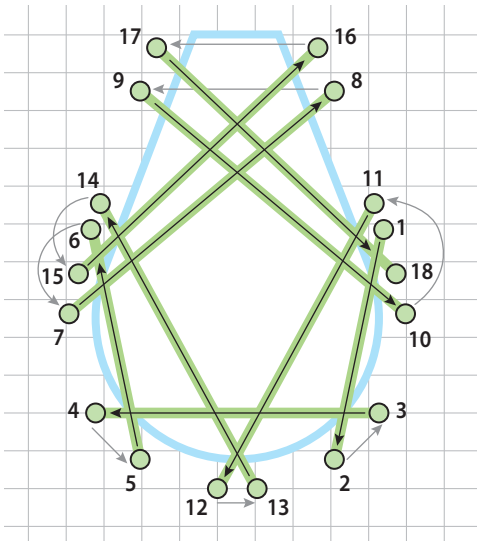












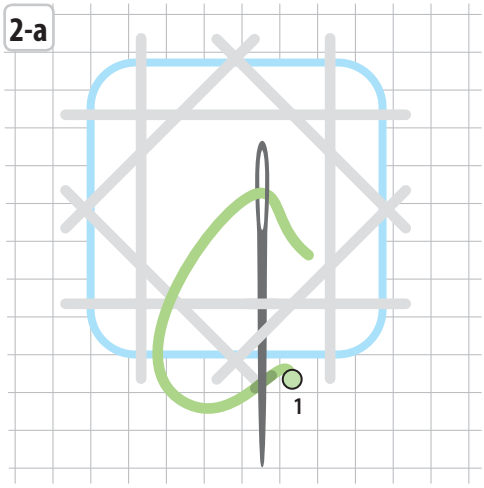
стежок над

стежок под

2. Выведите иглу в точке 1, проведите иглу над-под нитями решетки и снова проведите над-под нитями решетки слева от первой навивки. Слегка затяните нить, и введите в точке 2 и выведите в точке 3, оставляя петлю под иглой. Затяните стежок. Продолжайте обшивать решетку, делая стежки как можно плотнее друг к другу.

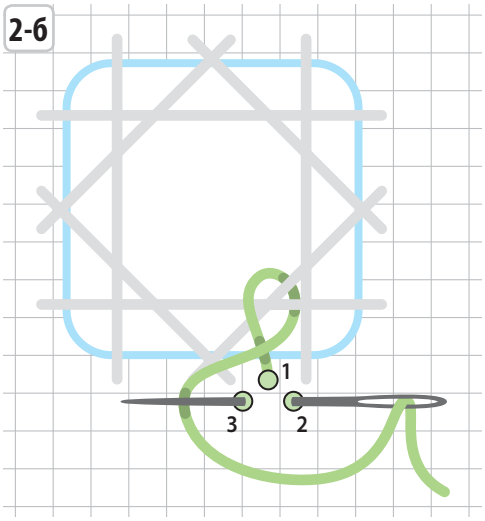
Оформление зеркал

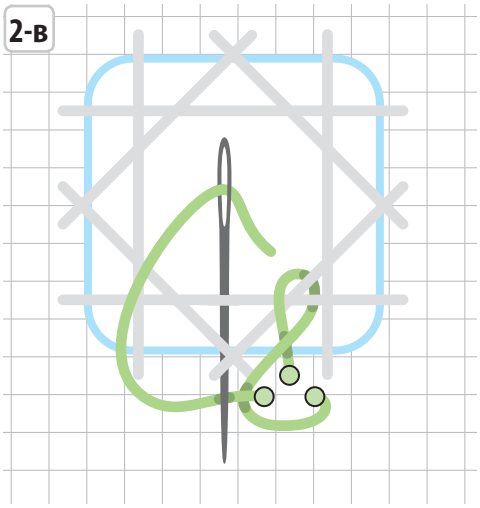
Традиционно для создания «рамки» зеркала используют шов, напоминающий петельный. Здесь вы найдете схему выполнения этого шва.

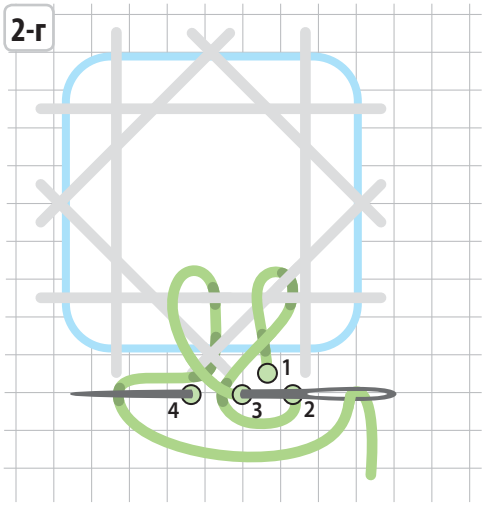


1. Закрепите зеркало швом «решетка».

2. Обшейте решетку швом по схеме.

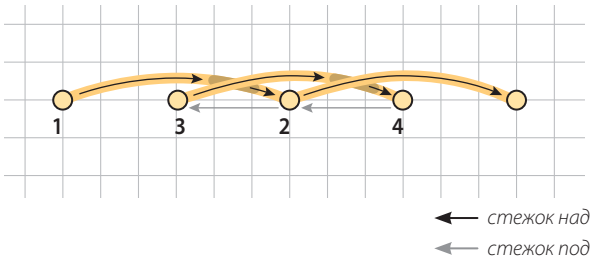






Стебельчатый шов

Шов выполняют по схеме по прямому или произвольному контуру.



1. Выведите иглу в точке 1. Проведите иглу через кусочек канители выбранной длины. Канитель должна быть немного больше длины стежка.

2. Введите иглу в точке 2 и затяните стежок, образуя небольшую дугу.

3. Продолжите работу по схеме по всей линии шва.

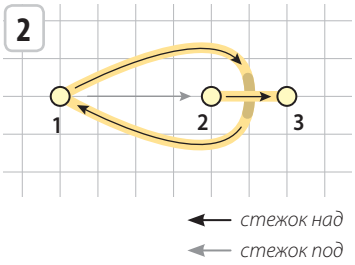
При работе с канителью ее полезно немного растянуть. Так в вышивке она ляжет ровнее. Разрежьте спираль на кусочки нужной длины. Следите, чтобы концы проволоки не были растянутыми и изогнутыми.

Петля с прикрепкой. Шов «цепочка»

Прикрепку можно выполнить нитью или канителью. Шов выполняют в два прохода по прямому или произвольному контуру в два прохода. Можно использовать канитель одного или разных цветов.

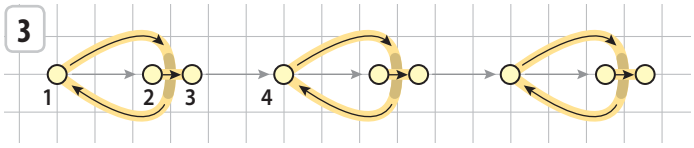
1. ***Петля с прикрепкой (А).*** Выведите иглу в выбранном месте, проденьте иглу в кусочек канители нужной длины и введите иглу в ту же точку. Затяните петлю.

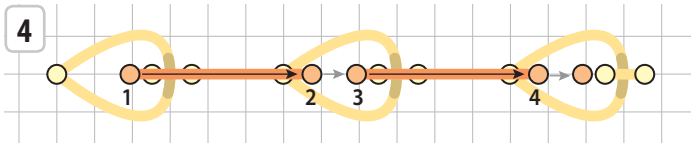
2. Выполните прикрепку.



3. ***Шов цепочка (Б). Первый проход.*** Выполните петли с прикрепкой по всей линии шва.

4. ***Второй проход.*** Выведите иглу в точке 1. Нанижите кусочек канители и выполните стежок в точку 2. Продолжите работу по всей линии шва.





Шов «вприкреп»

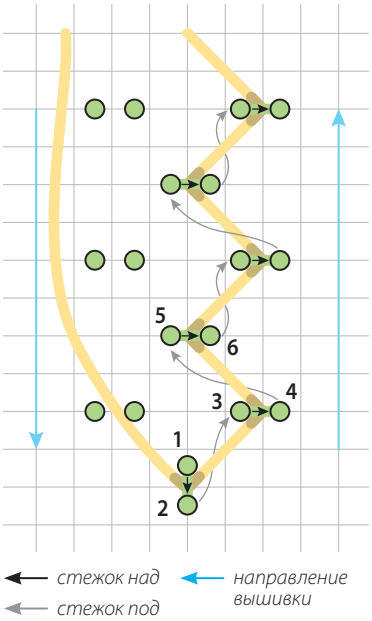
Для этого шва можно использовать мягкую канитель, трунцал и жесткую канитель.

1. Выведите иглу в точке 1. Закрепите кончик канители одной или двумя прикрепками.

2. Проведите и уложите канитель по линии шва. Выведите иглу в точке 2, не вытягивая нить из ткани. С помощью иглы согните канитель по направлению шва.

3. Выполните прикрепку. Стежок проложите перпендикулярно линии шва и затяните так, чтобы он прошел между витками спирали.

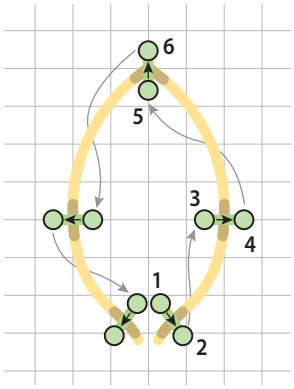
4. Продолжайте работу по всей линии шва.



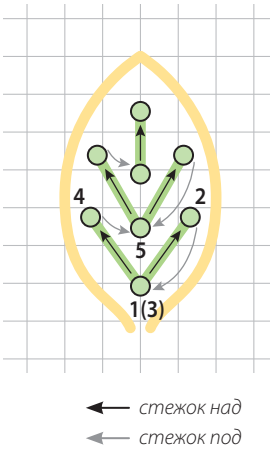
Элемент «листик»

«Листик» можно выполнить различными материалами.

1. Выполните контур листика канителью швом «вприкреп».



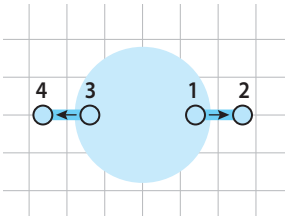
2. Заполните фон листика по схеме, используя кусочки канители нужной длины.

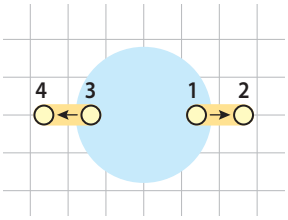


Оправа для бусин и страз

Бусины и стразы можно дополнить красивыми оправами из канители. Существует несколько способов, их используют в зависимости от формы бусин.

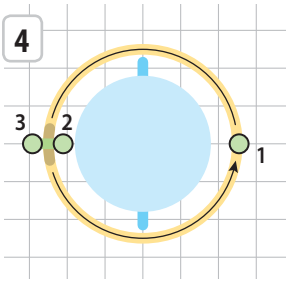
1. ***Прикрепки канителью (А).*** Пришейте страз к основе прямыми стежками. Продублируйте стежки канителью.





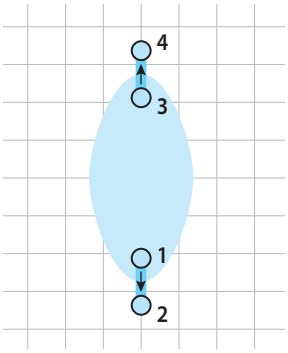
2. ***Простая петля (Б).*** Этот способ подходит для круглых бусин и страз. Пришейте бусину или страз к основе. Выведите иглу в точке 1, проведите через кусочек канители и введите в ту же точку.

3. Затяните стежок так, чтобы бусина оказалась внутри оправы.

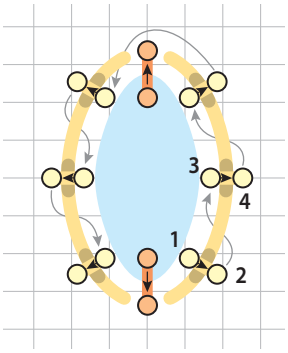


4. Выполните прикрепку, располагая ее напротив точки 1. Если вы работаете с крупной бусиной или стразом, прикрепок может быть несколько.

5. ***Открытая петля (В).*** Этот способ используют при работе с бусинами и стразами сложной формы (с уголками). Пришейте бусину или страз к основе.



6. Выполните стежки шва «вприкреп» между уголками бусины (страза). Места соединения оправы можно дополнительно украсить бусинами или кусочками канители.



стежок над

стежок под

Лоскутный ковер. Штат Раджастан, Индия.

ВЫШИВКА КАТЧ

На территории штата Гуджарат проживают кочевые племена, до наших дней сохраняющие древние традиции вышивки. Объединяет эти техники присутствие зеркал в орнаментальных мотивах.

В зависимости от религиозных предпочтений меняются мотивы вышивки: так, у некоторых племен могут быть фигуры (стилизованные) животных, птиц, людей, а там, где религия запрещает подобные изображения, используют различные орнаменты. Вышивку выполняют на одежде и предметах быта и интерьера.

Основой для вышивки служат хлопок, шерсть, причем зачастую используют выношенные ткани, соединяя их в несколько слоев.

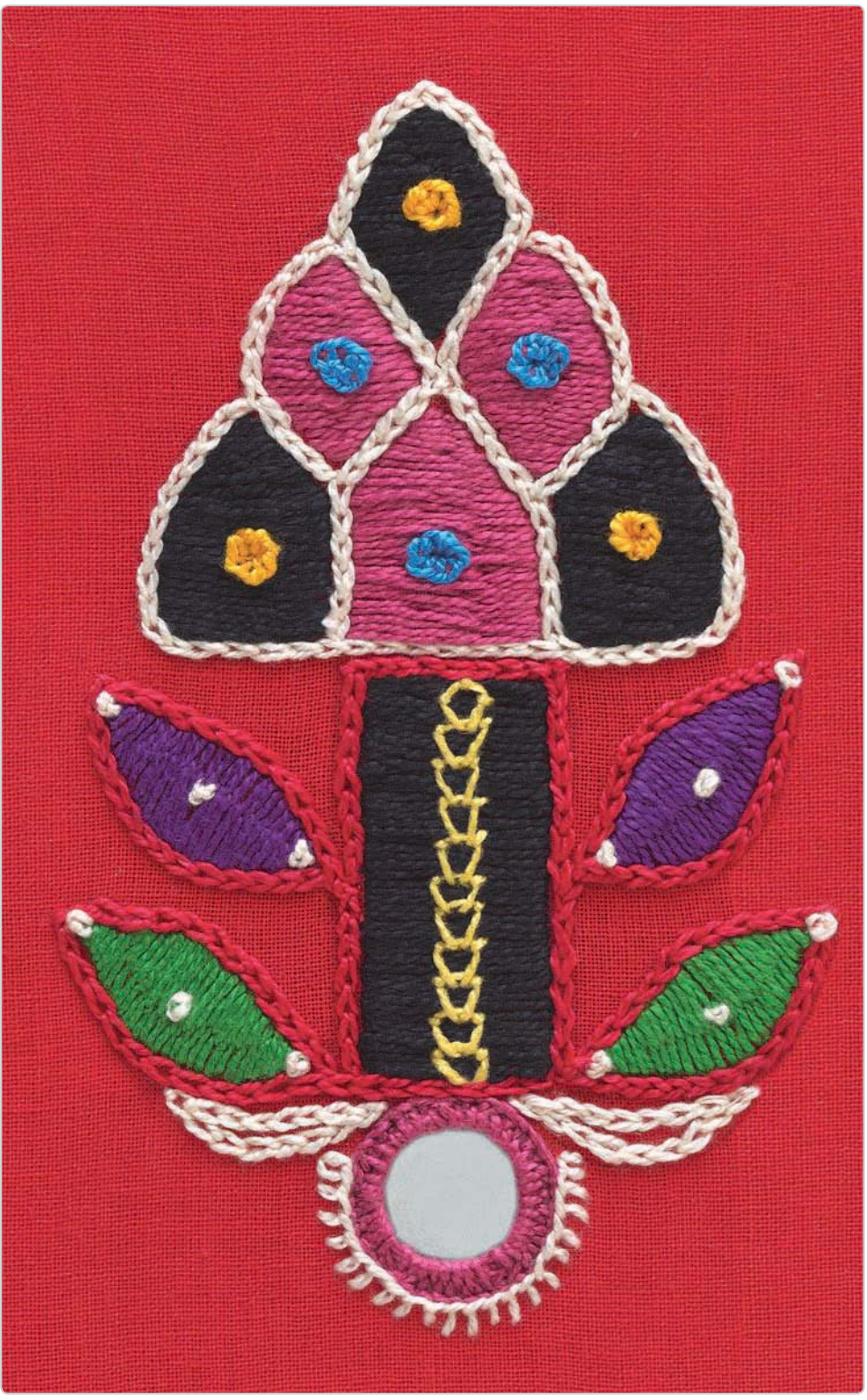
Вышивают шерстью, хлопком, иногда шелком. Нитки, как правило, фабричного производства, но можно встретить вышивку, выполненную нитями, окрашенными вручную.

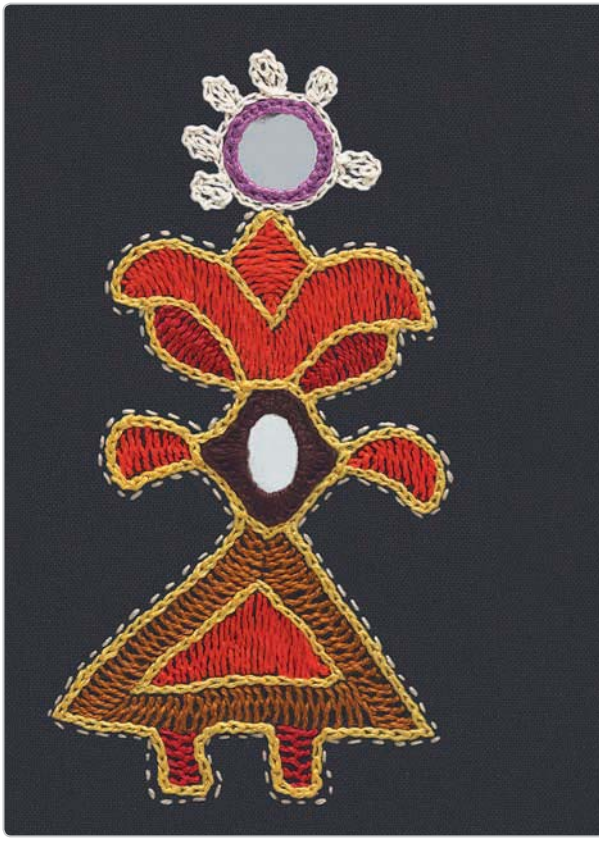
У каждого племени свои предпочтения, да и фантазию мастериц никто не ограничивает. Но в каждом племени есть традиции, которые вышивальщицы хранят на протяжении веков.

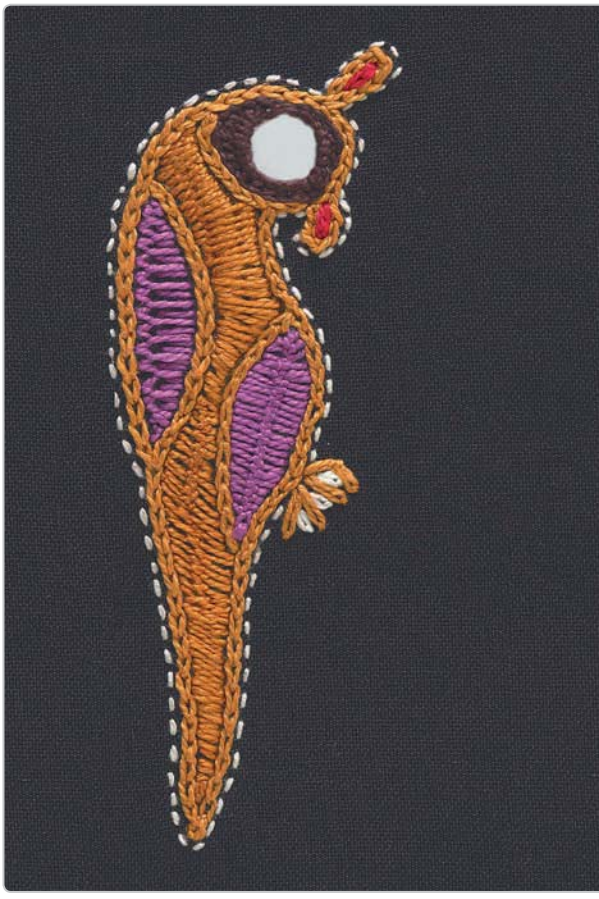
Ахир

Это племя предпочитает растительные и животные мотивы, симметрично расположенные на свободном от вышивки фоне при многообразии швов и яркой гамме ниток.

Фрагменты вышивки ахир.



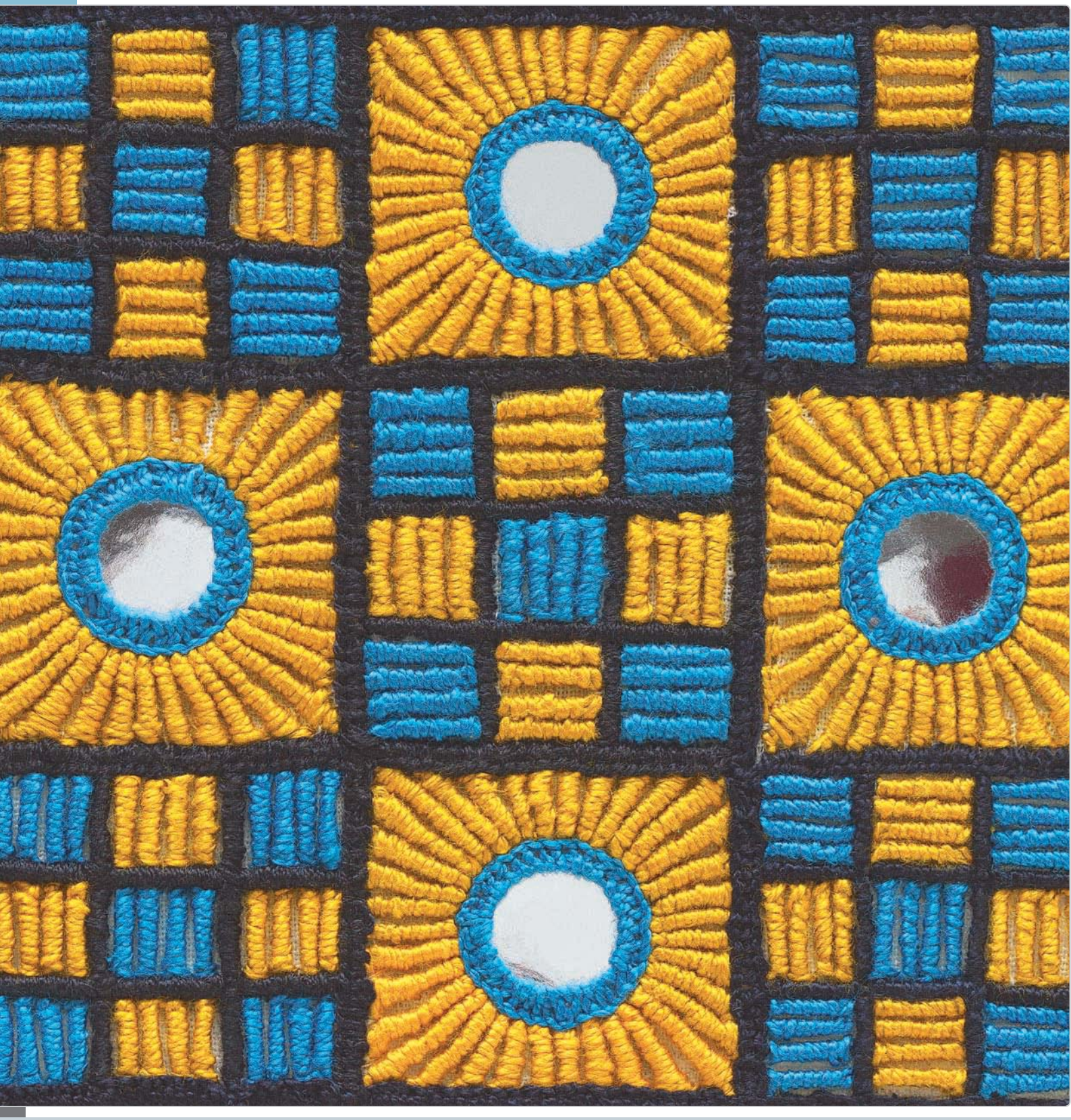




Джат

Геометрические орнаменты этого племени, исповедующего ислам, отличает плотное заполнение всего фона вышивки. Предпочтение отдается швам с навивкой, которые обрамляют мелкие зеркала.

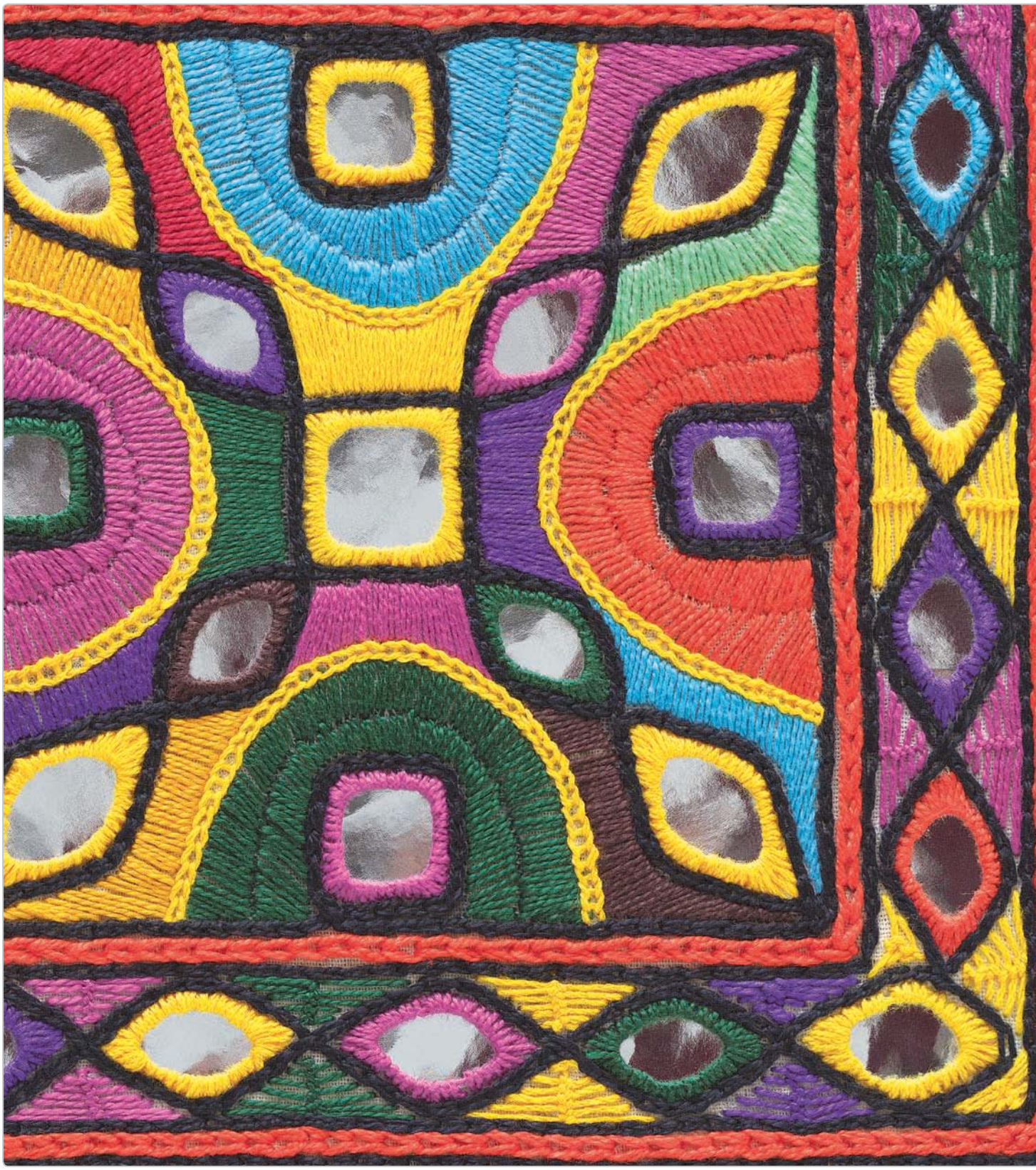
Фрагмент вышивки джат.



Рабари

Вышивку этого племени отличает разнообразие швов и яркие цвета ниток. Зеркала разной формы могут присутствовать в одной работе, подчеркивая красоту орнамента.

Фрагмент вышивки рабари.



ВЫШИВКА ЗАРДОЗИ

Наверное, первая ассоциация со словом «Индия» – россыпи драгоценных камней и мерцание золота. Обилие этих материалов можно увидеть в традиционной индийской вышивке – зардози.

Общие сведения

Техника вышивки золотом с использованием драгоценных камней упоминается в поэмах Рамаяна и Махабхарата. Зардози («зар» – золото, «дози» – вышивка) пришла в Индию из Персии во время правления императора Акбара, владыки империи Великих Моголов. При дворе вышивка считалась одним из обязательных искусств, ею украшали одежду, предметы быта и интерьера. Эта техника до наших дней процветает в городе Лакхнау.

В древности мастера использовали золотые и серебряные нити, часто дополняя рисунок драгоценными камнями и жемчугом. Такие изделия были доступны немногим. В наши дни используют металлизированные нити, канитель гладкую и ребристую (трунцал), стразы и т.д. Вышивку применяют при создании праздничной одежды, свадебных нарядов. Вышивают на плотных тканях: шелке и бархате. Вышивку выполняют иглой.

Вышивка золотом интернациональна, но индийскую работу вы узнаете без труда благодаря мотивам, сохранившимся с древнейших времен.

В вышивке зардози применяют небольшой набор известных стежков. Отличие от классического варианта выполнения – иглу с нитью проводят в отверстия прикрепляемого материала: страз, канители и т.д.

Современная вышивка на одежде в технике зардози.

Панно. Вышивка в технике зардози.

Рисунок № 1

Традиционный рисунок вышивки зардози. Фон вокруг центрального мотива часто заполняют тамбурным швом. Здесь вышивка выполнена в форме сетки.

В работе использованы трунцал, бусины, пришивные стразы, пайетки. Вышивка выполнена металлизированной нитью.

Схема вышивки.
Масштаб 100%.

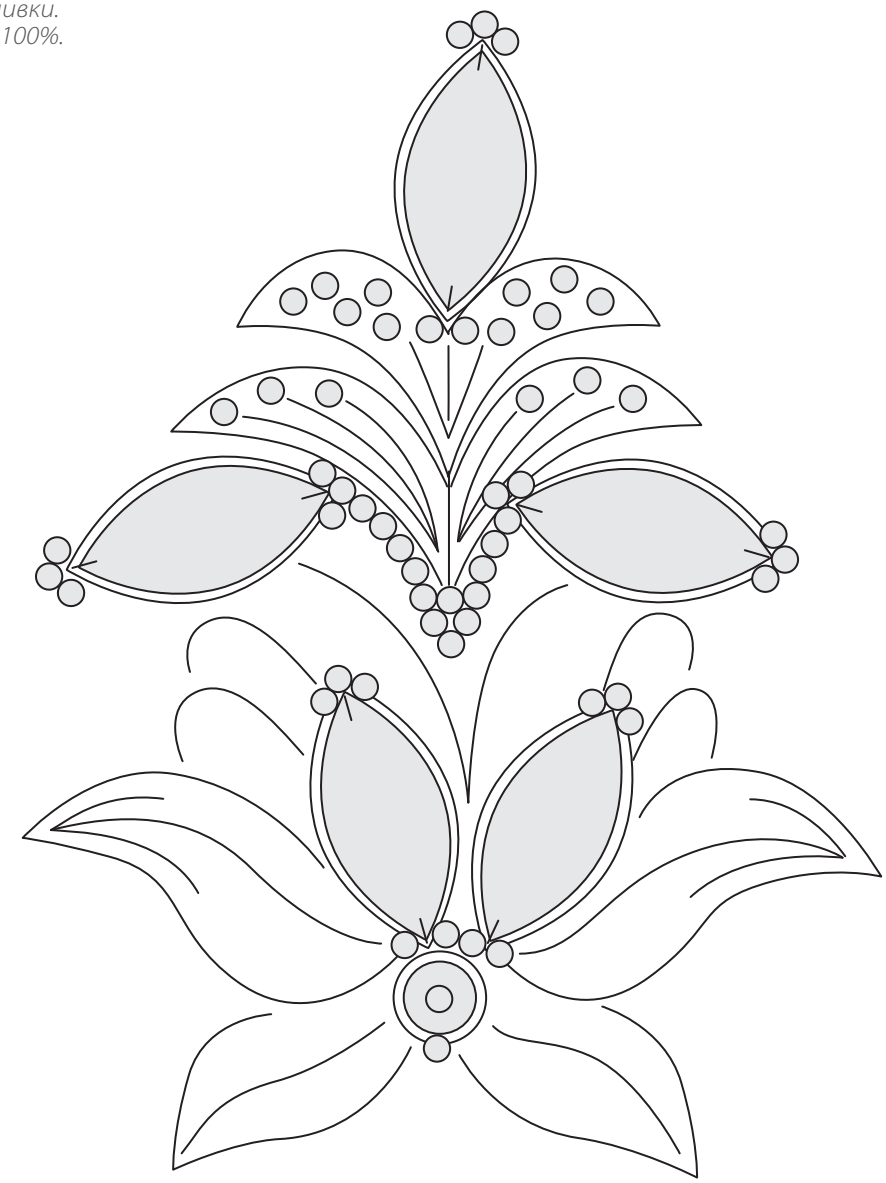
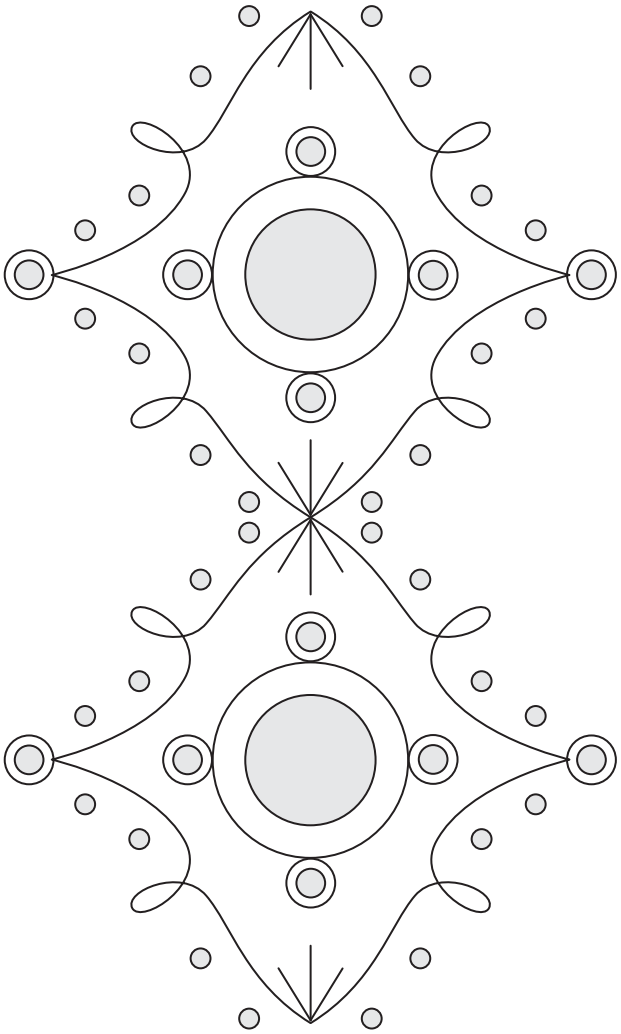


Рисунок № 2

Для оформления краев изделия используют геометрические орнаменты. Орнамент должен сочетаться с основным мотивом.

В работе использованы трунцал, бусины, пришивные стразы, искусственный жемчуг. Вышивка выполнена металлизированной нитью.

Схема вышивки. Масштаб 100%.



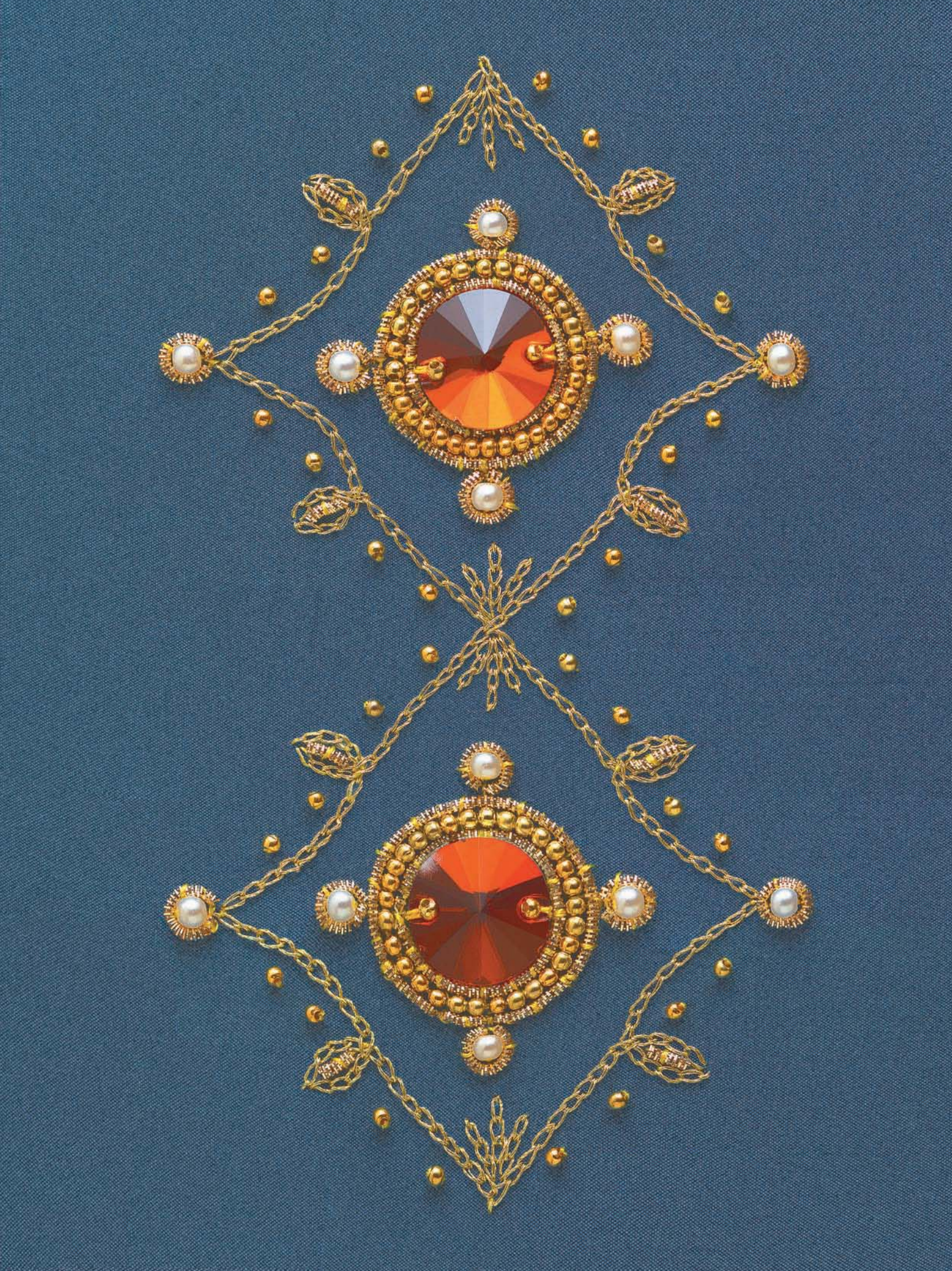
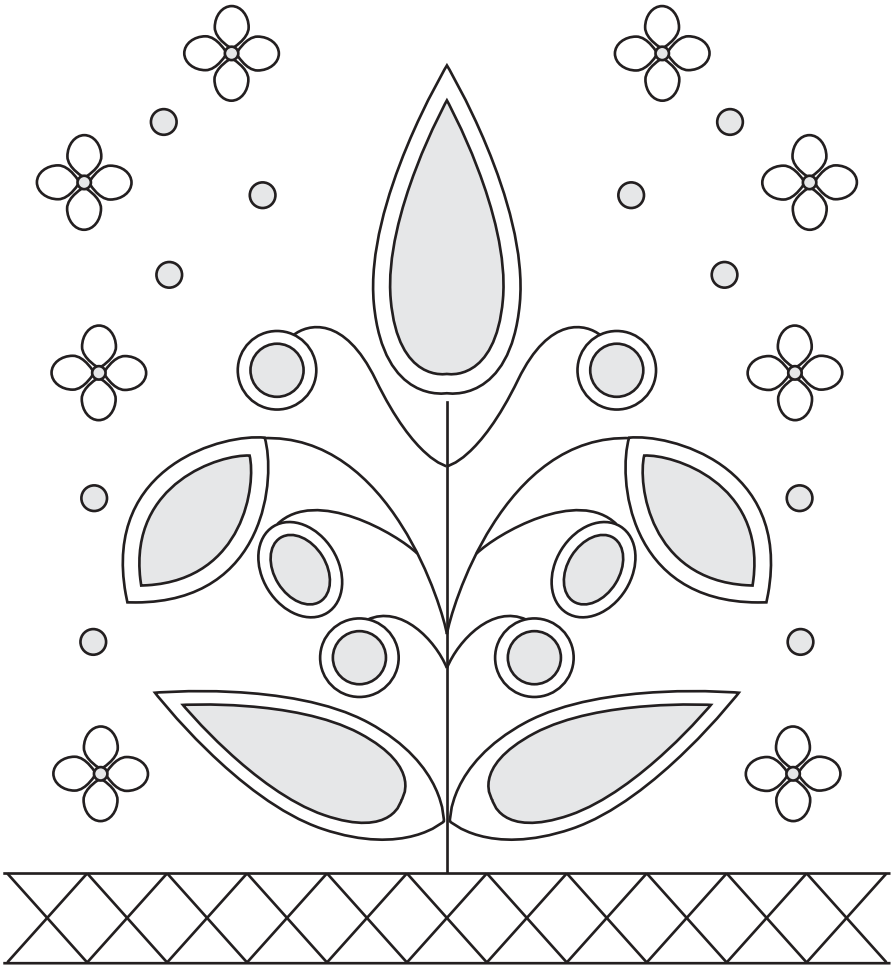


Рисунок № 3

Фон вокруг основного мотива можно заполнить мелкими элементами. Здесь вышиты маленькие цветки и нашиты отдельные пайетки.

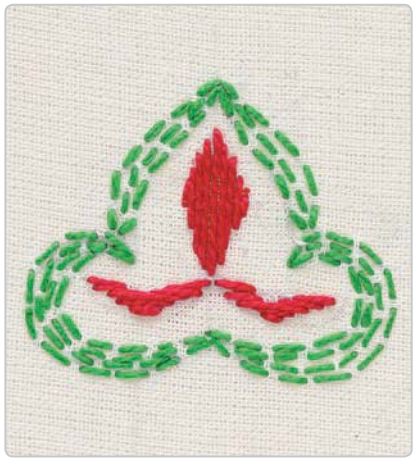
В работе использованы трунцал, жесткая канитель, бусины, пришивные стразы, пайетки, бисер, крылья жука златки. Вышивка выполнена металлизированной нитью разной толщины.

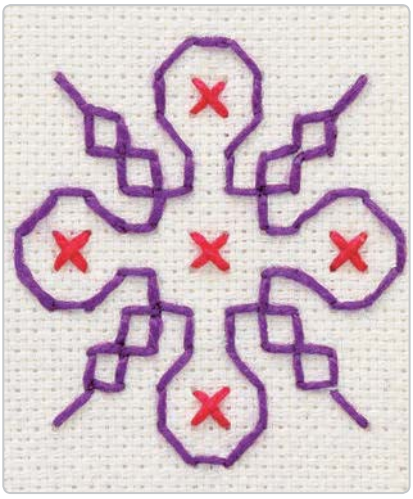
Схема вышивки. Масштаб 100%.

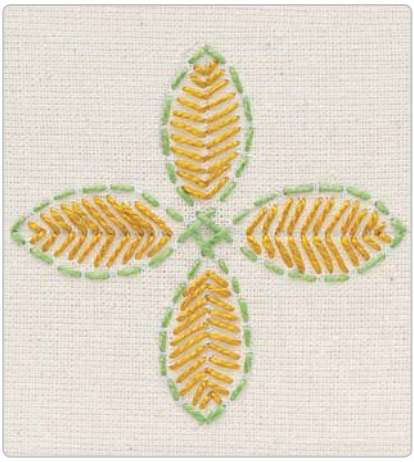
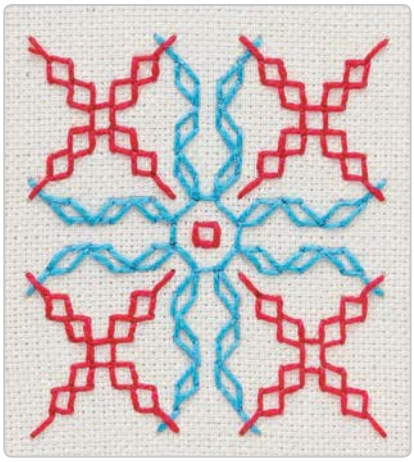


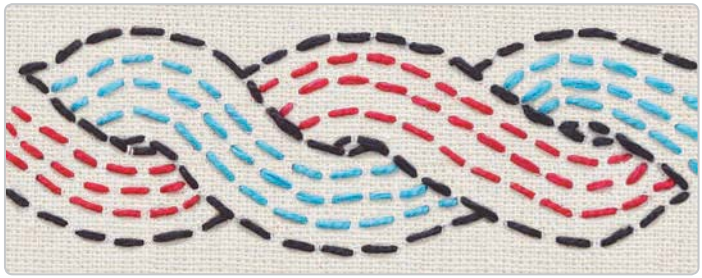
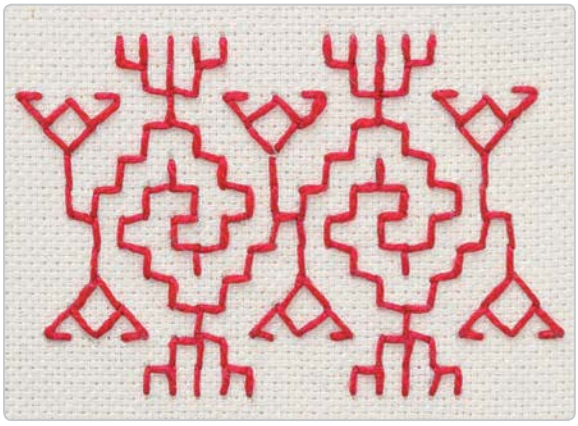
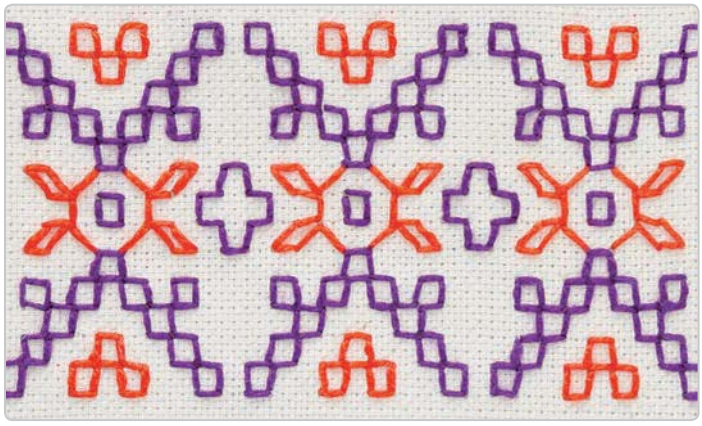
КЛАССИЧЕСКИЕ МОТИВЫ ИНДИЙСКОЙ ВЫШИВКИ

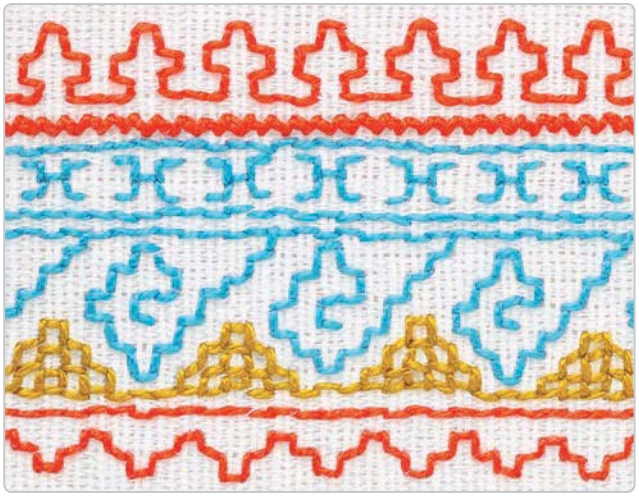
Мотивы традиционной индийской вышивки сохранились с древнейших времен до наших дней. В этих узорах прослеживается сходство с рисунками народной вышивки со всего мира.

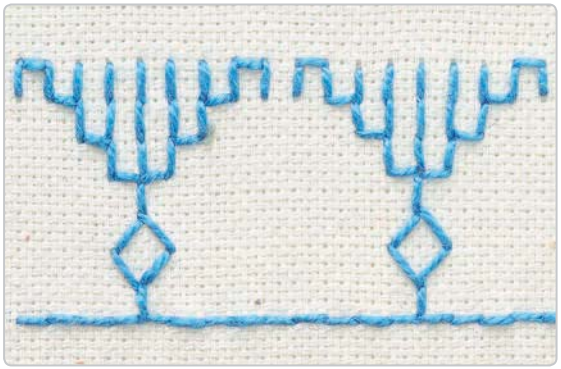


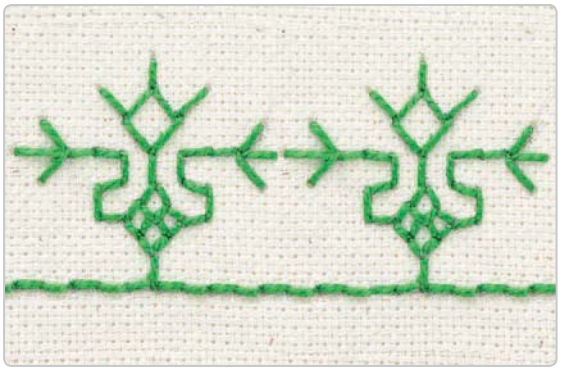








Чайный сад Юй Юань в Шанхае, Китай.

КИТАЙ

Вышивка в Китае 55

Стежки и швы 64

Техники вышивки 79

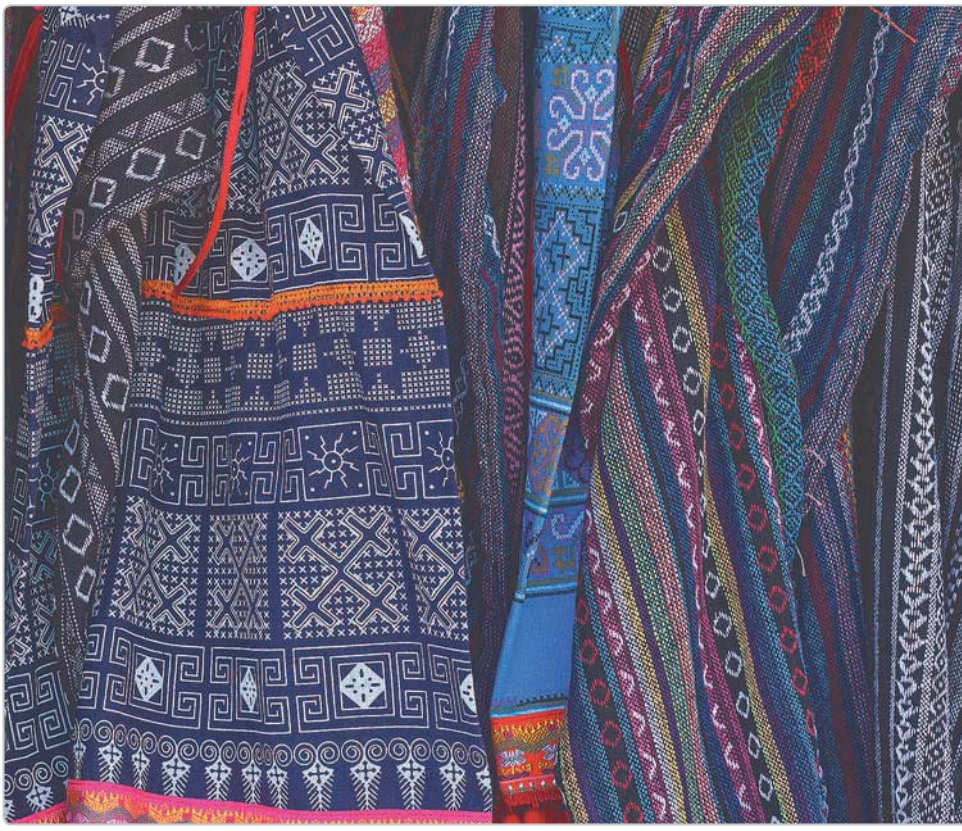
ШЕЛКОВАЯ СКАЗКА

Вышивка шелковыми нитями просто завораживает. Тончайшие переходы цвета, мягкие переливы нитей создают иллюзию оживших изображений. Шелк – единственный материал, позволяющий передать все краски природы. Появлением этой красоты мы обязаны китайским мастерам вышивки. Они научились окрашивать нити в различные цвета и создали техники вышивки, в которых возможности шелка раскрылись полностью.

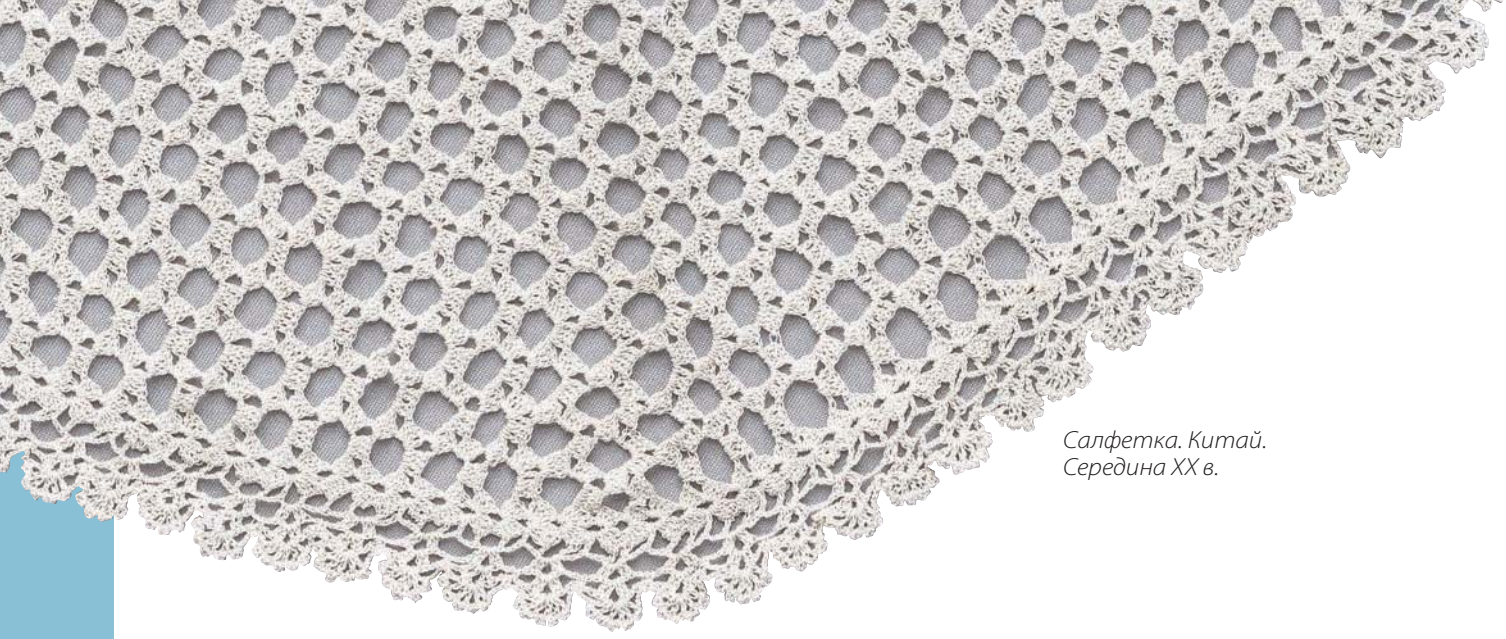
ВЫШИВКА В КИТАЕ

В Китае существует множество техник вышивки. Каждому этносу свойственны свои, используемые веками. Вышивали в Поднебесной различными материалами: хлопковыми нитями, золотом, использовали драгоценные камни. Но именно вышивка шелком в Китае распространена повсеместно.

Этносы, проживающие на территории Китая, сохранили народные орнаменты и техники вышивки. Так, женщины народности Хмонг (представители этой народности проживают во многих провинциях Китая и за рубежом, но наиболее многочисленная группа – в горной провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая) создают необычайно красивые изделия с традиционной орнаментальной вышивкой.



Ткань ручной работы с этническими узорами хмонг.



Салфетка. Китай.
Середина XX в.

В Китае распространена вышивка, которую называют игольным кружевом. На Руси такую вышивку выполняли по «продергу», выдергивая определенное количество нитей основы и утка и выполняя рисунок на полученной сетке. В Китае основой служит плетеная сетка, по исполнению напоминающая рыболовную.

Вышивку часто выполняли на отдельных кусочках ткани, а затем нашивали на изделие методом аппликации.

Фрагмент пояса с традиционной вышивкой золотыми нитями.

Китайская вышивка золотыми и серебряными нитями довольно примитивна. Металлические нити выкладывались по нанесенному на основу узору и пришивались швом «вприкреп». Часто металлические нити соседствовали с другими материалами.

Женское украшение. Музей культуры.
Город Хуэйчжоу, провинция Аньхой, Китай.

Фрагмент вышивки шелком. Китай XIX в. Интерьер замка Уссе. Франция.

Особое место в китайской вышивке занимает вышивка шелком.

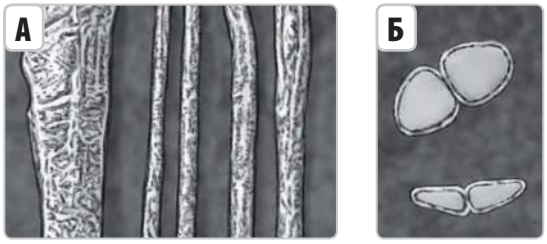
Китай подарил миру шелк. Невозможно определить, кем впервые был одомашнен шелковичный червь – личинка тутового шелкопряда, и кто первым решил размотать кокон и соединить тончайшие волокна в нить.

Шелк быстро «завоевал» соседние области, его научились окрашивать в различные цвета с помощью природных красителей. Практически каждая семья в древнем Китае выращивала тутовые деревья и разводила шелкопряда. Из шелка ткали, вышитыми шелком рисунками украшали одежду и предметы быта. Со временем шелк, набирая популярность, распространился по всему миру, а его производство стало промышленным.

Шелковая нить – это множество тончайших волокон, каждое из которых имеет сложную структуру: две шелковинки покрыты оболочкой. Причем толщина и форма сечения шелковинок меняется по длине волокна. Такое строение придает шелковой нити мягкий блеск.

Нить имеет еще одно необыкновенное свойство: она иризирует, т.е. меняет интенсивность цвета в зависимости от угла, под которым на нее падает свет. Основная задача мастера вышивки – раскрыть возможности материала. По легенде, в старину мастера вышивки работали только в ясную солнечную погоду. Начните вышивать, и вы поверите легенде.

Тутовый шелкопряд на коконе.



Волокна натурального шелка под микроскопом.
А – продольный вид волокон шелка
Б – поперечный срез волокон шелка

Именно при ровном ярком свете шелк полностью раскрывается, дает максимальное количество переливов, подчеркивает все нюансы цвета. Конечно, в наши дни в процессе вышивки можно обеспечить любое освещение, а вот несколько веков назад...

Сотрудница шелковой фабрики работает с коконами тутового шелкопряда. Сучжоу, Китай.

Пасма натурального шелка.

Вышивка Су, названная по городу Сучжоу в провинции Цзянсу, существует более 2000 лет. О периоде до воцарения династии Мин (1368–1644 гг.) известно мало. А в эту эпоху наступил настоящий расцвет. Во многом это связано с развитием торговли и знакомством с японским и европейским искусством. Вышивку отличает тщательная проработка рисунка и тончайшие переходы цвета за счет смешения нитей. В вышивке используют двусторонние швы. Допускается применение металлических нитей.

Основными сюжетами традиционно являются рыбы (карп) – символ успеха; бабочки – символ безмятежной радости, счастья; цветы лотоса – символ верности; цветы и плоды сливы, персики – символ плодородия и изобилия; птицы – символ свободы и радости. Вышивка Су стала особенно востребованной в последние годы эпохи правления династии Цин (1644–1911 гг.). Эту вышивку широко использовали для украшения одежды императорской фамилии и интерьеров дворцов.

Вышивальная комната китайской династии Чжоу. Шаосин. Китай.

В начале прошлого века появилась **техника произвольного (случайного) стежка**. Эта многослойная вышивка путем наложения стежков разного направления и длины с обеих сторон тонкой ткани. Техника позволяет создавать трехмерное изображение, причем на лицевой и изнаночной сторонах основы оно может быть разным.

Трехмерная вышивка в технике произвольного стежка.

Вышивка Сян зародилась на территории современной провинции Хунань с центром в г. Чанша. Название школа получила по реке Сян на территории этой провинции. Вышивка Сян, как и вышивка Су, двусторонняя. Эта школа предполагает свободную вышивку, рисунки создают на основе традиционной китайской живописи, гравюры: людей, животных, архитектурные и природные объекты, включая каллиграфические надписи. Китайская живопись весьма лаконична. Это качество отразилось и в вышивке Сян. Небольшой набор ярких цветов, легкость создаваемых изображений – вот отличительные черты этой школы вышивки.

Процесс вышивки картины шелком. Китай.

Вышивка Юэ, или кантонская вышивка, зародилась на территории современной провинции Гуандун, которую во времена колониальной зависимости называли Кантоном. Этой школе более 1000 лет, хотя некоторые ученые считают, что это старейшая техника вышивки на территории Китая. Ее отличает особая тщательность исполнения традиционных мотивов: фантастических птиц и животных и растений. Яркость красок и их невероятные сочетания отсылают нас к народной китайской вышивке. В древности кроме нитей в вышивке применяли разделенные и скрученные в нити перья павлина, конский волос и прочие материалы. Эта традиция сохранилась до наших дней. Вышивку часто выполняют на хлопковой основе.

Фрагмент старинной вышивки шелком. Китай.

Вышивка Шу развивалась недалеко от Чэнду, главного города провинции Сычуань. Второе название вышивки – Чуань. Этой школе присущи яркие краски с постепенным переходом тонов. Вышивка плотная, основные мотивы: птицы, рыбы, животные, растения. Причем мотивы и способы их воплощения строго регламентированы. Существует 12 категорий тем, которые, в свою очередь, делятся на 122 подкатегории. Вышивка двусторонняя, с использованием металлических нитей.

Фрагмент вышивки. Китай.

СТЕЖКИ И ШВЫ

Швы в привычной нам вышивке встречаются и в китайских техниках. При этом в Поднебесной их часто выполняют немного по-другому. А есть швы, которые в европейской вышивке не встретишь. Здесь вы найдете основные швы и стежки, применяемые в вышивке шелком.

Общие сведения

Прежде чем изучить швы и стежки, используемые в вышивке шелком, вспомним о китайской письменности. Письменность во многом определяет менталитет народа: буквенный алфавит предполагает вариативность. Меньшим количеством знаков можно создавать бесчисленное множество слов.

Деталь одежды с традиционной вышивкой.

Каллиграфия – искусство декоративного письма пером или кистью. Иероглифы обозначают «Удача», «Процветание» и «Долголетие».

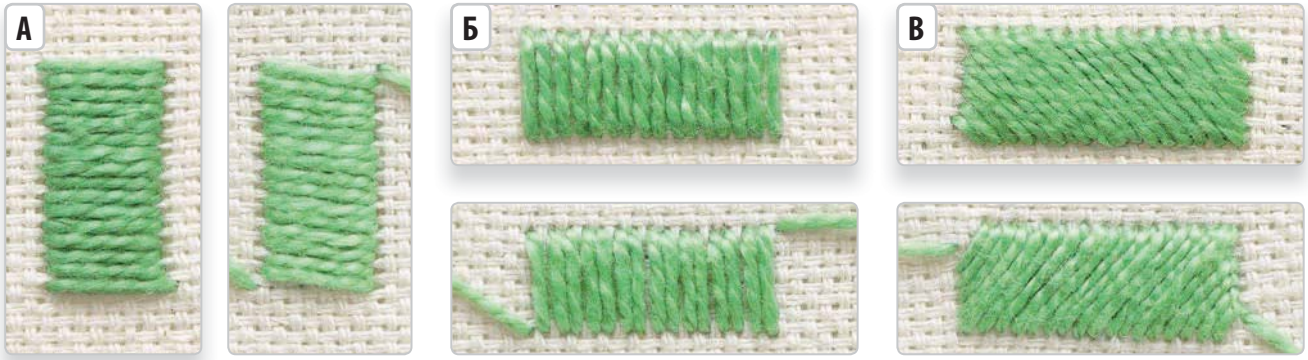
А вот китайский «алфавит» состоит из нескольких тысяч знаков – иероглифов, каждый из которых обозначает слово либо его часть. Так и в вышивке.

По историческим источникам, работы знаменитых китайских мастеров могли содержать до полутора тысяч швов. Такое трудно себе представить, ведь мы привыкли рассматривать шов с различными вариантами исполнения как одно целое, в Китае же каждое изменение направления или длины стежка, способ выполнения шва (слева направо, сверху вниз и т.д.), считается отдельным швом и имеет свое название.

Также швами считаются способы вышивки тех или иных мотивов. Похоже на иероглифы? При этом выполнение каждого шва строго регламентировано. Вышивка в Китае издавна считается одним из основных искусств наряду с живописью, каллиграфией, стихосложением. В Китае даже существовало министерство вышивки при дворе императора. Здесь вы найдете основные типы швов, в европейской традиции объединенные с вариантами исполнения. И пусть простят меня читатели, но формат книги не позволяет показать все множество швов, используемых в вышивке шелком.

Прямой двусторонний гладьевой шов

*Шов выполняют прямыми стежками, располагая их параллельно друг другу. Расстояние между стежками – 1 нить основы. Направление стежков может быть горизонтальным **(А)**, вертикальным **(Б)** и диагональным **(В)** – под углом 45°. Лицевая и изнаночная стороны основы закрыты плотными стежками. Шов выполняют по счету нитей или по рисунку.*



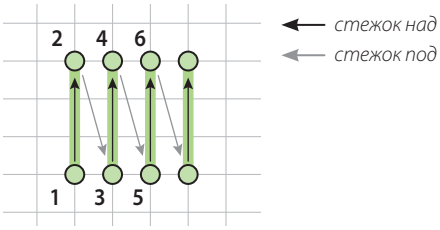
Вертикальное расположение стежков, горизонтальное расположение стежков и диагональное расположение стежков. Вид лицевой и изнаночной сторон.

Этот шов используют в бордюрах с геометрическим орнаментом (вариант 1). Однако этот шов применяют и для вышивки мотивов произвольной формы (вариант 2). Возможен также вариант с разной длиной стежков – сплошные стежки с уменьшением (вариант 3).

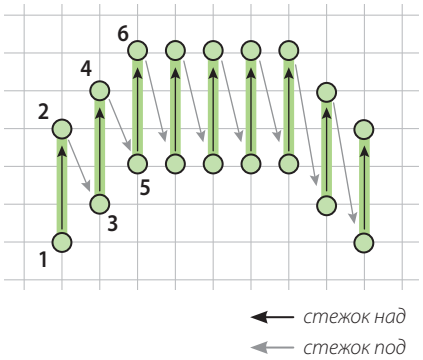
Вариант 1

1. Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок в точку 2. Затяните стежок.

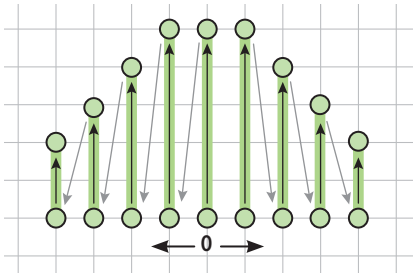
2. Выведите иглу в точке 3. Проложите стежок в точку 4. Выведите иглу в точке 5 и продолжите работу до конца шва.



Вариант 2



Вариант 3



1. Переведите рисунок на ткань.

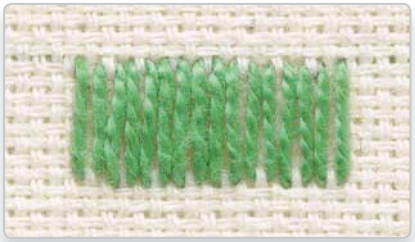
2. Выведите иглу в точке 0, в середине линии шва.

3. Выполните прямой двусторонний гладьевой шов до конца линии шва, работая в любом направлении, уменьшая длину стежка согласно рисунку.

4. Выполните вторую часть шва симметрично первой. Шейте от точки 0 в направлении, противоположном п. 3.

Прямой односторонний гладьевой шов

Шов выполняют прямыми стежками одинаковой длины, располагая их параллельно друг другу. Расстояние между стежками и их направление – как у двустороннего гладьевого шва. Лицевая и изнаночная стороны основы выглядят по-разному. Шов позволяет экономить материал, что важно при работе с шелком.

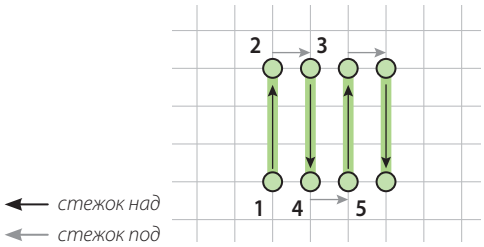


Вид лицевой и изнаночной сторон.

1. Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок в точку 2.

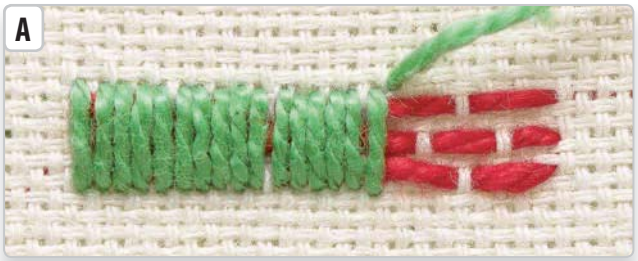
2. Выведите иглу в точке 3 на расстоянии одной нити от точки 2 и проложите стежок в точку 4.

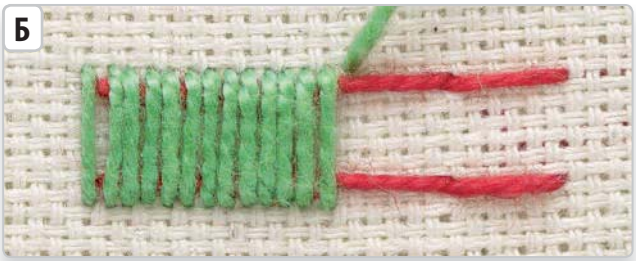
3. Выведите иглу в точке 5 и продолжите работу до конца шва.



Гладьевой шов по настилу

Гладьевой шов можно сделать выпуклым. Для этого под стежками основного шва выполняют настил. Настил выполняют нитями большей толщины, как правило, используя хлопок подходящего цвета.



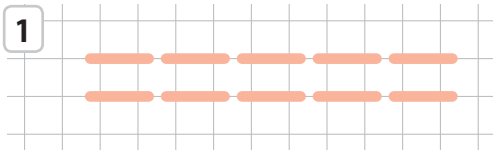


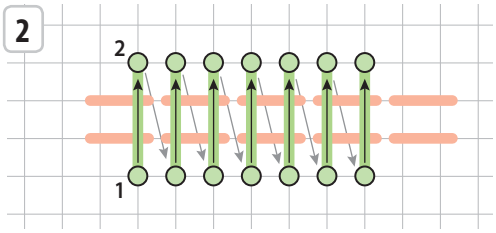
Гладьевой шов по настилу шва «строчка» (А). Гладьевой шов по настилу рядами шва «вперед иголку» (Б).

1. Выполните настил по всей области шва или на его отдельных фрагментах рядами шва «вперед иголку» или «строчка».

2. Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок гладьевого шва поверх настила в выбранном направлении.

3. Продолжите работу по всей линии шва.

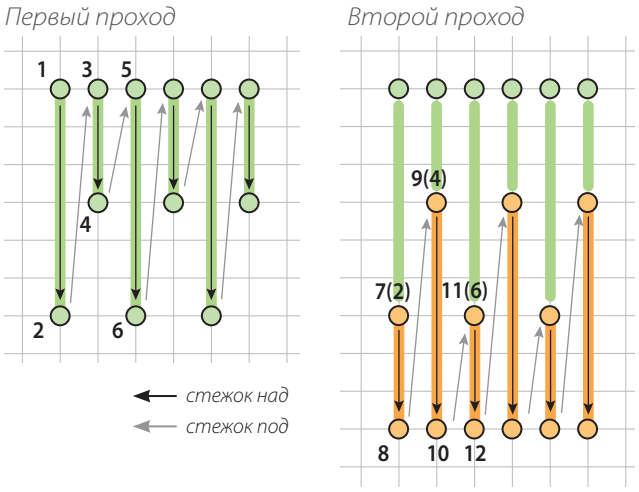




стежок над
стежок под

Шитье (штриховка)

Этот заполняющий шов выполняют как двусторонний гладьевой, но длина стежков меняется: первый стежок вдвое длиннее второго. Шов выполняют в два прохода: во втором проходе под короткими стежками выполняют длинные и наоборот. Этот шов напоминает европейский шов «длинный и короткий».



1. Выполните разметку основы.

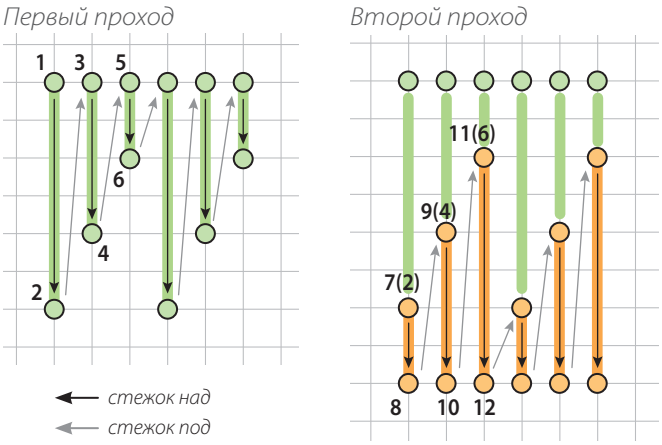
2. ***Первый проход.*** Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок в точку 2. Выведите иглу в точке 3 и проложите стежок в точку 4. Длина стежка вдвое меньше длины первого стежка. Продолжите работу до конца шва, в блоках делая четные стежки в два раза короче нечетных.

3. ***Второй проход.*** Выведите иглу в точке 7 (точка 2 первого прохода). Проложите стежок в точку 8. Длина стежка, как у четного стежка первого прохода.

4. Выведите иглу в точке 4 и проложите стежок в точку 6. Длина стежка, как у нечетного стежка первого прохода. Продолжите работу до конца шва.

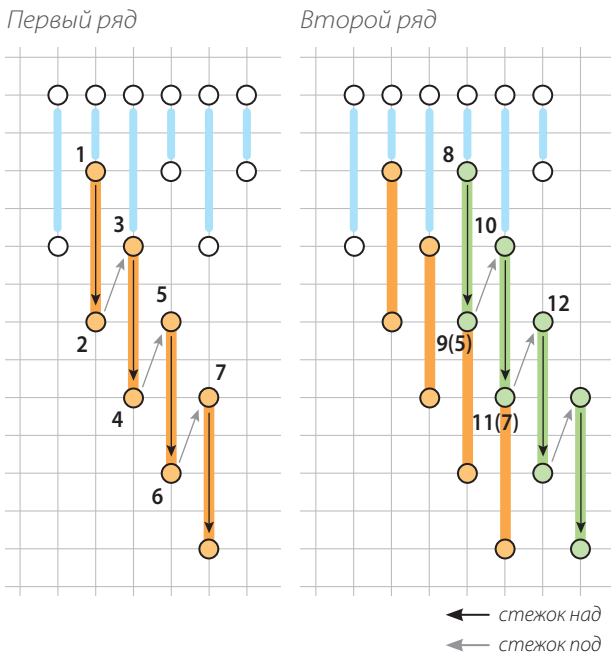
Вариант

Можно вместо двух стежков делать три, пропорционально уменьшая длину каждого стежка в блоке.



Двойная штриховка

Этот заполняющий шов дает более плотную и гладкую поверхность, чем предыдущий. Ряды шва выполняют по диагонали стежками одинаковой длины со смещением на половину длины стежка. Стежки прокладывают вплотную друг к другу. Этот шов позволяет создавать градацию цвета. Для этого некоторые стежки делают короче, а затем заполняют пробелы нитями другого оттенка.



1. ***Первый ряд.*** Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3, справа от первого стежка напротив его середины. Проложите стежок в точку 4. Длина второго стежка равна длине первого. Продолжите работу до конца шва.

3. ***Второй ряд.*** Выведите иглу в точке 8. Проложите стежок в точку 9 (точка 5 первого ряда).

4. Выведите иглу в точке 10, продолжите работу до конца шва.

Наклонные стежки с уменьшением

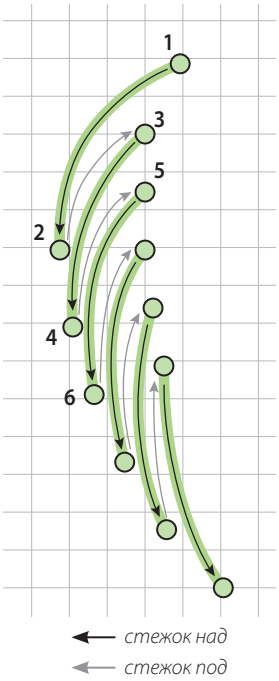
Этим швом выполняют края элемента рисунка произвольной формы, например, лепесток цветка. Стежки шва перекрывают друг друга. Шов получается объемным, что позволяет сделать изображение рельефным.

1. Выполните стежок из точки 1 в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3, отступив от начала первого стежка, и проложите стежок в точку 4.

3. Выведите иглу в точке 5 под вторым стежком и проложите стежок в точку 6. Расстояние от точки 6 до точки 4 равно расстоянию от точки 4 до точки 2.

4. Продолжайте работу, начиная каждый новый стежок под предыдущим и заканчивая его на одинаковом расстоянии от окончания предыдущего стежка.



Гладьевые швы с эффектом рассеивания

Это название довольно условное. Аналогов в европейской вышивке нет. Шов используют для вышивки края мотивов. Выполняют шов в три прохода. Особенность этого шва – частично перекрещивающиеся стежки, что позволяет усилить «игру» шелковых нитей и создать плавные переход оттенков. Существует два варианта этого шва.

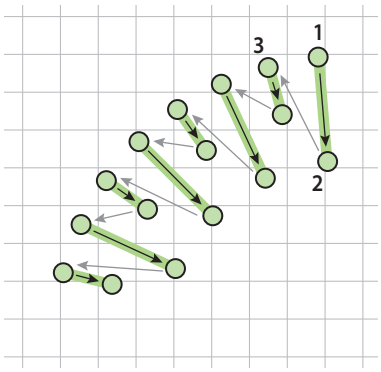
Вариант 1. Используют для крупных мотивов

1. ***Первый проход.*** Шейте от середины мотива вправо или влево, делая стежки от края к центру. Выполните ряд, чередуя длинные и короткие стежки. Длина стежков произвольная.

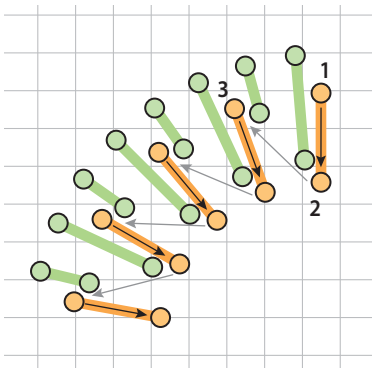
2. ***Второй проход.*** Выполните ряд прямых стежков произвольной длины, начиная стежки между стежками первого прохода справа (слева) от длинных стежков, немного отступив от края мотива.

3. ***Третий проход.*** Выполните ряд прямых стежков произвольной длины, начиная стежки между стежками первого прохода слева (справа) от длинных стежков, отступив от края мотива примерно на половину длины стежка.

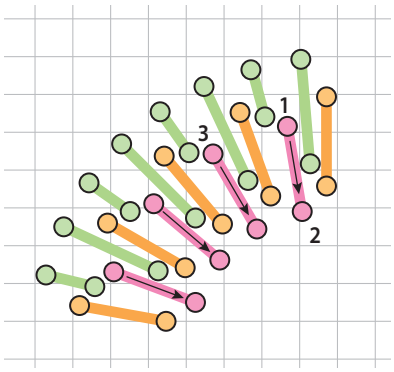
Первый проход



Второй проход



Третий проход



стежок над
стежок под

4. Выполните вторую половину мотива аналогично первой.

Вариант 2

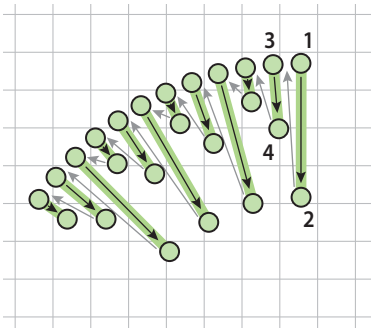
Этот вариант подойдет для маленьких мотивов.

1. *Первый проход.* По краю мотива выполните первый проход шва «штриховка», располагая длинные стежки под углом друг к другу в направлении к центру мотива.

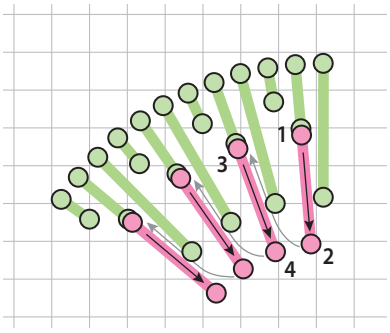
2. *Второй проход.* Выполните ряд стежков из точек окончания средних стежков первого прохода по направлению к центру мотива. Они могут частично перекрывать стежки первого прохода.

3. *Третий проход.* Прямые стежки этого ряда, более длинные, чем во втором проходе, начинайте в точках окончания коротких стежков первого прохода.

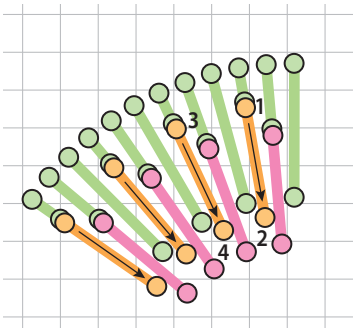
Первый проход



Второй проход



Третий проход



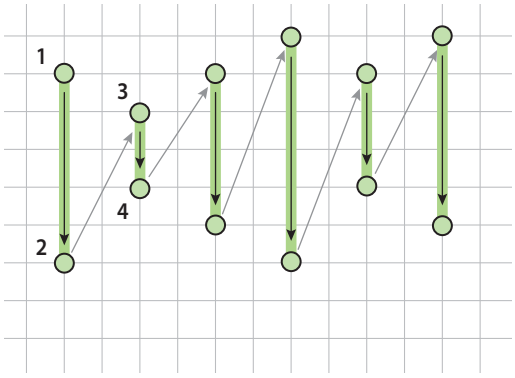
Теневая гладь

Стежки этого заполняющего шва прокладывают параллельно друг другу в два прохода. Шьют через один стежок. Стежок второго прохода начинают в конце стежка первого. Длина стежка в каждом проходе может меняться. Шов можно выполнять нитями разных оттенков, создавая переходы цвета.

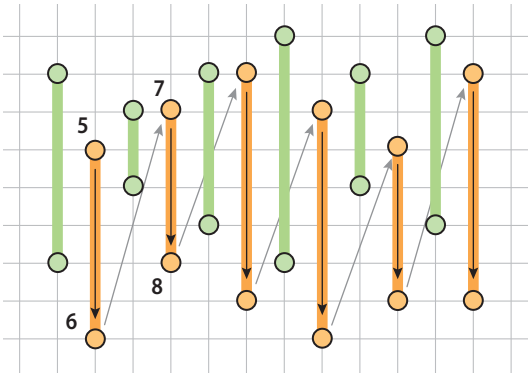
1. *Первый проход.* Выведите иглу в точке 1. Проложите стежок в точку 2. Выведите иглу в точке 3 и проложите следующий стежок в точку 4. Продолжите работу до конца шва.

2. *Второй проход.* Выведите иглу в точке 5, между первым и вторым стежками первого прохода. Проложите стежок в точку 6. Выведите иглу в точке 7, между вторым и третьим стежками первого прохода, и проложите стежок в точку 8. Закончите шов. Продолжите работу как в первом проходе, начиная стежки в точках окончания стежков предыдущего ряда.

Первый проход



Второй проход

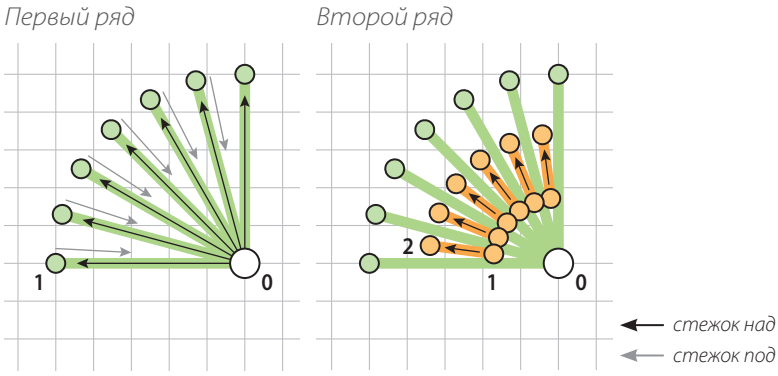


стежок над

стежок под

Шов «водоворот»

Этот шов используют для завершения или начала мотива, когда стежки нужно свести в одну точку, или для вышивки мелких деталей округлой формы (головы птиц и животных и т.д.). Шов выполняют в несколько проходов.



1. Выполните ***первый ряд*** длинных стежков от центра (точка 0) к краям мотива. Стежки могут быть одинаковой или разной длины, в зависимости от рисунка.

2. Выполните ***второй ряд*** более коротких стежков между стежками предыдущего ряда, начиная стежки, немного отступив от точки 0.

3. Продолжайте работу рядами, каждый раз увеличивая расстояние от точки 0 до начала стежков ряда. Количество рядов зависит от размера рисунка.

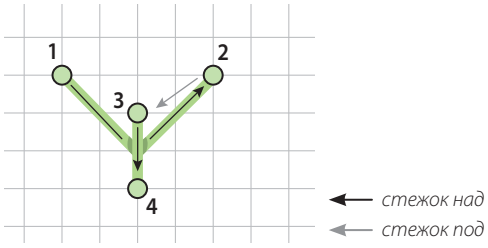
Шов «случайные стежки»

Этот шов используют в свободной вышивке, как односторонней, так и двусторонней. Стежки прокладывают в произвольном порядке, меняя длину и направление. Шов выполняют нитями одного или разных оттенков в несколько проходов.

Шов, выполненный прямыми стежками (А), шов выполнен с помощью шва «петля с прикрепкой» (Б).

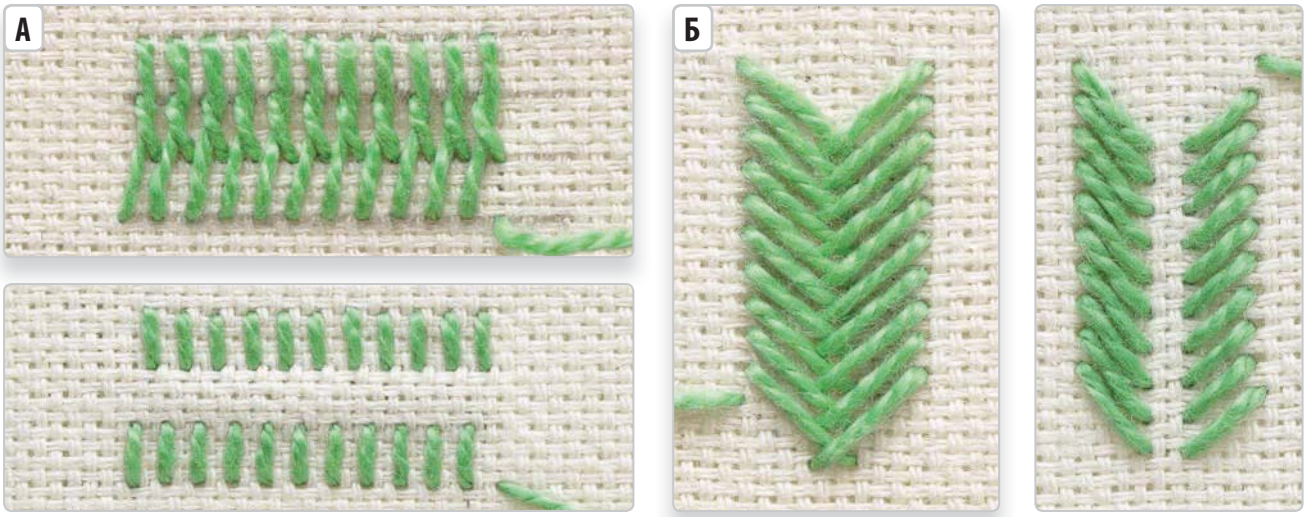
1. ***Шов «петля с прикрепкой».*** Выведите иглу в точке 1. Выполните петлю в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3 и выполните стежок в точку 4 над петлей.



Швы «рыбья косточка», «елочка»

Этот шов используют для бордюров, а также для вышивки мелких элементов рисунка.



Шов «рыбья косточка» (А), шов «елочка» (Б). Вид лицевой и изнаночной сторон.

1. ***Шов «рыбья косточка».*** Выведите иглу в точке 1. Выполните стежок в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3 и выполните стежок в точку 4 над первым стежком.

3. Выведите иглу в точке 5. Выполните стежок в точку 6.

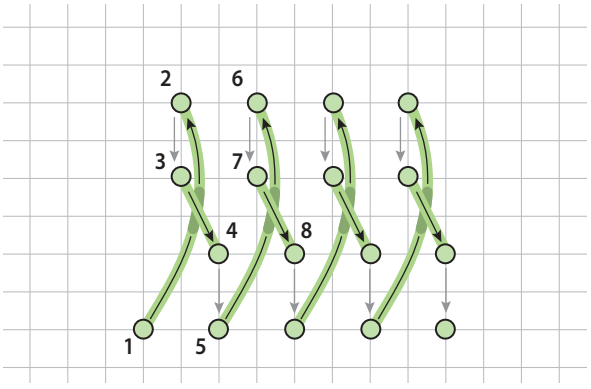
4. Продолжайте шить до конца ряда.

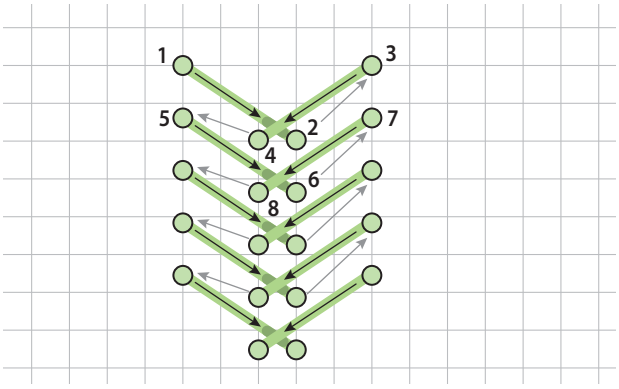
1. ***Шов «елочка».*** Выведите иглу в точке 1. Выполните стежок в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3 и введите в точку 4.

3. Выведите иглу в точке 5. Выполните стежок в точку 6.

4. Выведите иглу в точке 7. Выполните стежок в точку 8. Продолжайте шить до конца ряда.





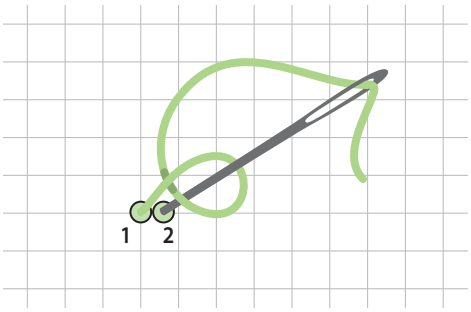
стежок над

стежок под

Узелковые швы, цепочки

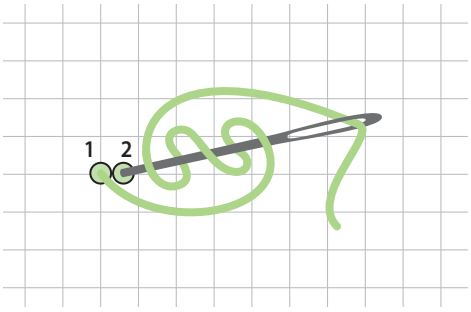
Сюда входят швы, наверняка знакомые любителям вышивки. В вышивке шелком их используют как в качестве отдельных элементов, так и для заполнения фона.

1. *Пекинский узелок*



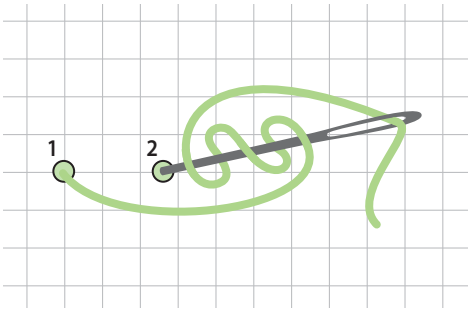
Выведите иглу на лицевую сторону ткани. Обвейте иглу нитью один раз. Введите иглу в основу как можно ближе к первому проколу и затяните навивку. Закончите узелок, полностью протянув иглу с нитью на изнаночную сторону основы.

2. *Французский узелок*



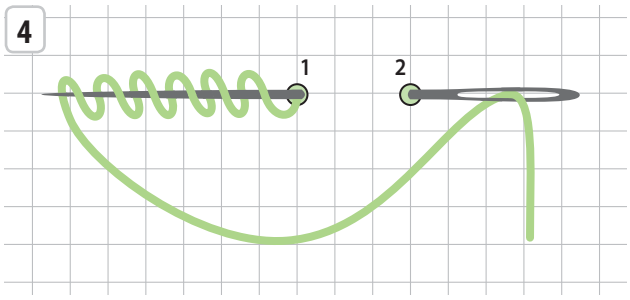
Выполните навивку, как в пекинском узелке, но сделайте два оборота нити. Введите иглу в основу как можно ближе к первому проколу и затяните навивку. Закончите узелок, полностью протянув иглу с нитью на изнаночную сторону основы.

3. *Шов «пестик» (длиннохвостый узел)*



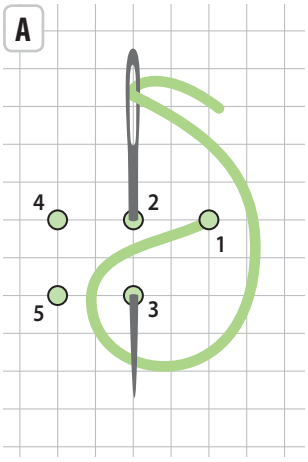
Выполните навивку, как для французского узелка. Введите иглу в основу на некотором расстоянии от первого прокола и затяните навивку. Закончите узелок, полностью протянув иглу с нитью на изнаночную сторону основы.

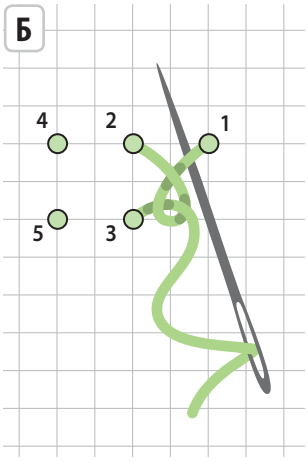
4. *Шов «рококо»,* или ***«канитель»***



Выведите иглу в точке 1, введите в точку 2 и опять выведите в точке 1, не протягивая нить через ткань. На конце иглы выполните несколько (5–9) навивок нитью, выходящей из точки 1. Навивки должны быть ровными, но не слишком тугими. Протяните иглу с нитью через навивки, не давая им деформироваться. Проведите иглу через точку 2 и затяните стежок.

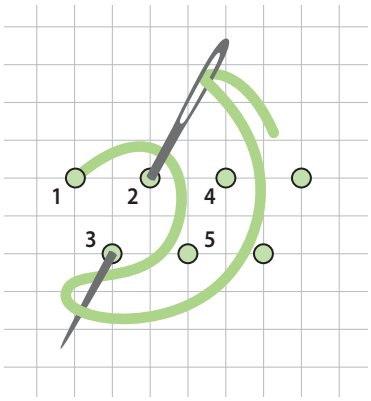
5. *Витой пекинский шов*





Шейте справа налево. Выведите иглу в точке 1, введите в точку 2 и выведите в точке 3, не завершая стежок. Проведите нить под кончиком иглы над-под и несильно затяните стежок (А). Проведите иглу под правым основанием перекрученной петли (Б). Введите иглу в точку 4 и выведите в точке 5, не завершая стежок. Повторите навивку на конце иглы, несильно затяните стежок и введите иглу под правым основанием второй перекрученной петли. Продолжите работу по всей линии шва.

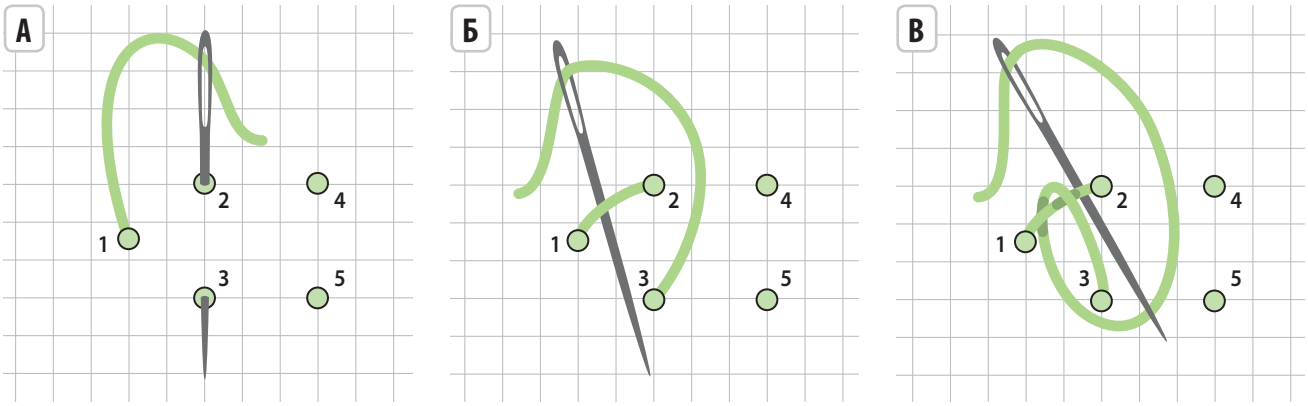
6. *Пекинский шов «розетка»*



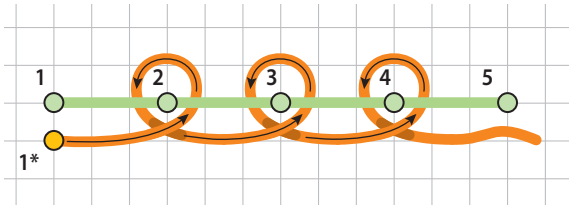
Шейте слева направо. Выведите иглу в точке 1. Введите иглу в точку 2 и выведите в точке 3, не завершая стежок. Проведите нить под ушком иглы и под ее кончиком слева направо. Несильно затяните стежок. Введите иглу в точке 4, и выведите в точке 5, не завершая стежок, и повторите навивку. Продолжите работу по всей линии шва.

7. *Крученый пекинский шов*

Шейте слева направо. Выведите иглу в точке 1. Введите иглу в точке 2 и выведите в точке 3 (рис. А). Дважды проведите иглу над-под стежком, делая вторую навивку над первой (рис. Б, В). Нить при второй навивке оставляйте под иглой. Выведите иглу в точке 4 и повторите стежок. Продолжите работу по всей линии шва.

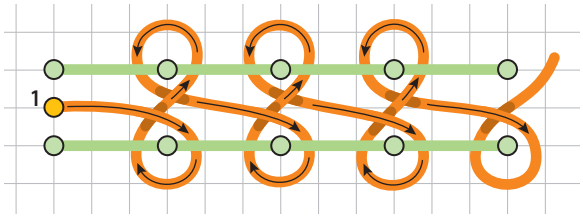


8. *Пекинский узелковый шов*



Проложите шов «строчка» по всей линии рисунка. Выполните навивку по схеме.

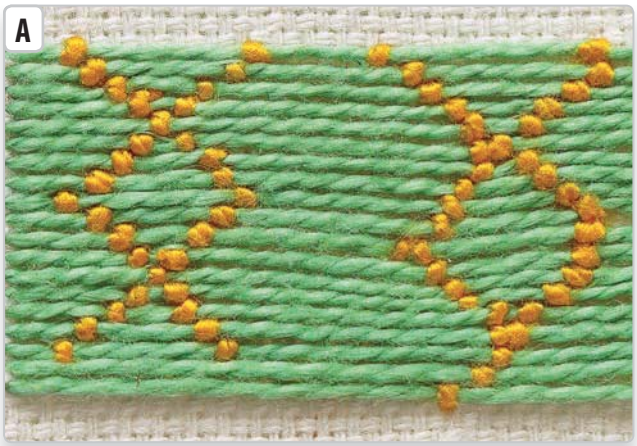
9. *Двойной пекинский узелковый шов*



Выполните два ряда шва «строчка», делая стежки точно один под другим. Выполните навивку по схеме.

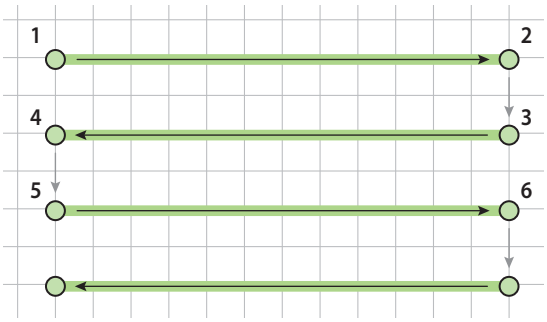
Швы «вприкреп»

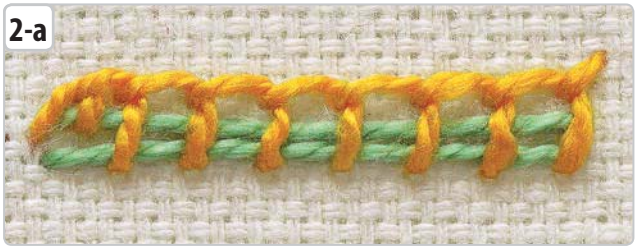
Эти швы используют на больших участках мотивов. Выполняют швы в два прохода нитями одного или разных цветов. Линии второго прохода позволяют имитировать мелкие детали, такие как оперение птиц, рыбью чешую и т.д.

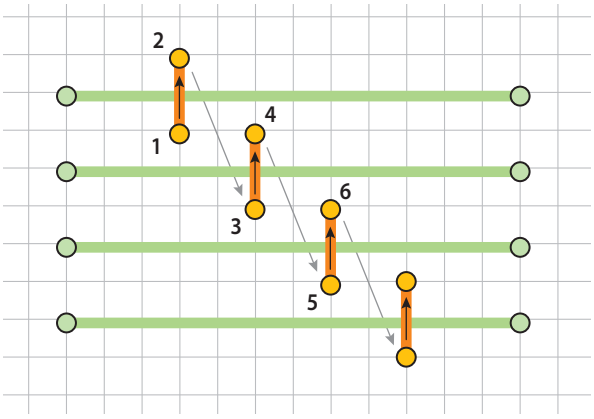


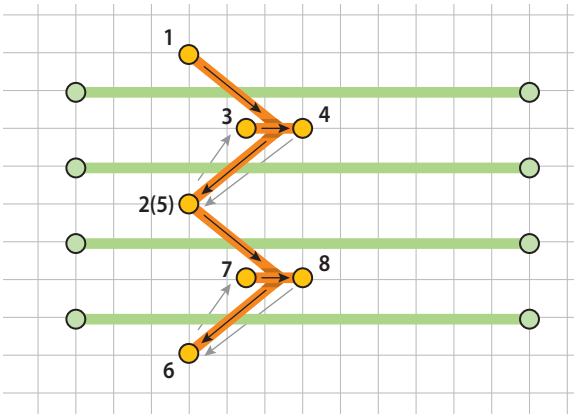
1. ***Первый проход.*** Внутри контура мотива проложите длинные стежки прямого одностороннего гладьевого шва.

2. ***Второй проход.*** Выполните прикрепки швом «назад иголку» или другим выбранным швом (в нашем случае петельный шов (А) и отдельные стежки шва «прикрепка» (Б)), закрепляя длинные стежки по выбранному рисунку.







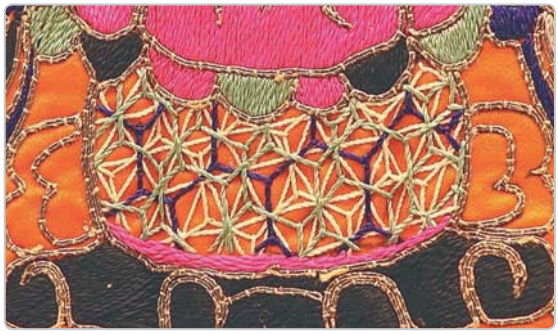


Швы накладные

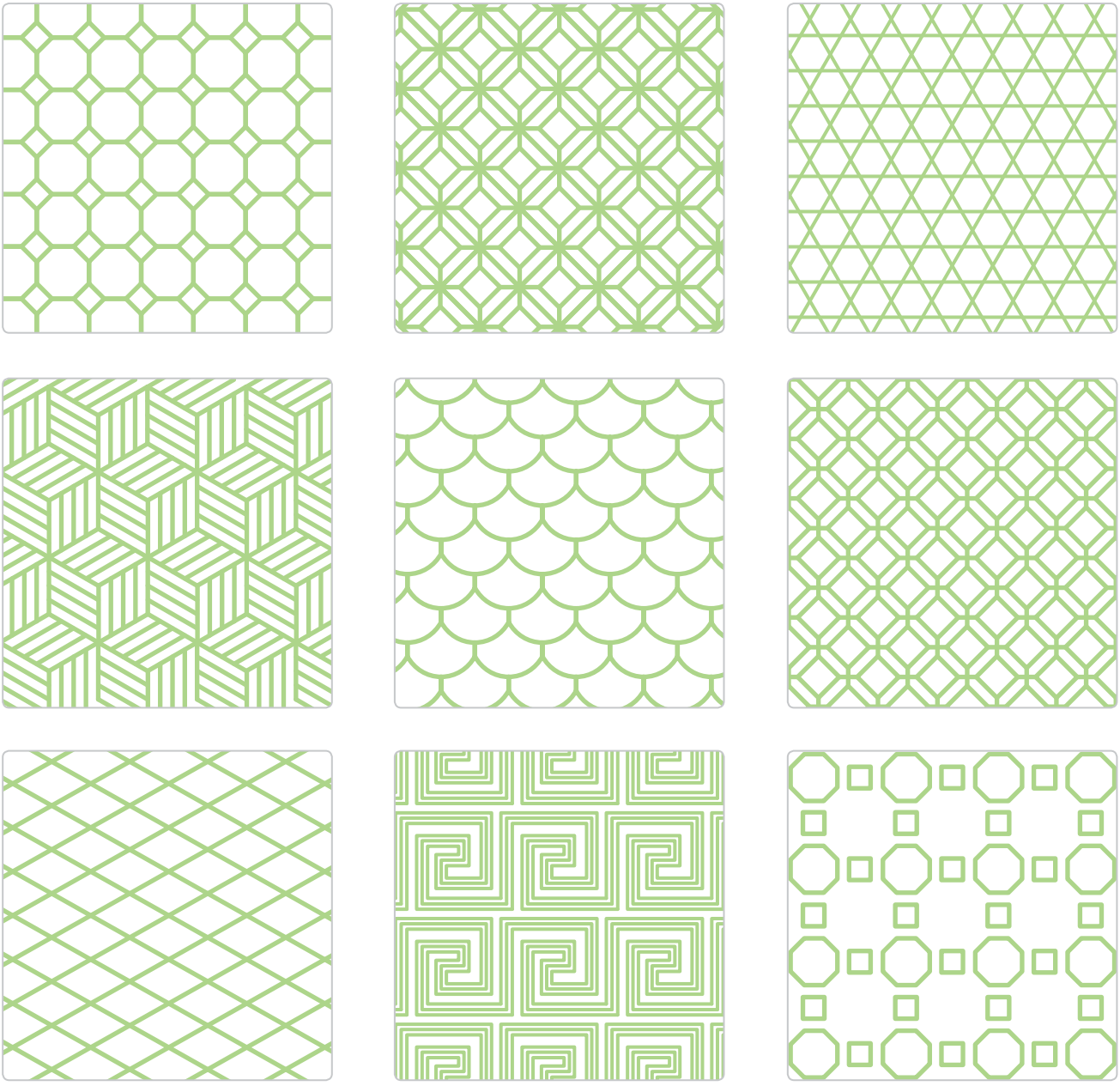
Эти швы выполняют в два прохода нитями разных цветов. Используют швы для заполнения фона, придания фактуры деталям мотивов (рисунки на одежде, керамике, архитектурные детали и другие).

1. ***Первый проход.*** Заполните фон внутри выбранного контура гладьевым швом. Стежки обычной длины.

2. ***Второй проход.*** Нитью другого цвета вышейте выбранный рисунок поверх гладьевого шва. Используйте швы «вперед иголку» или «строчка».



Рисунки накладных узоров.



ТЕХНИКИ ВЫШИВКИ

Китайскую вышивку шелком отличает соединение различных техник в одной работе. Мастер может использовать счетную вышивку для архитектурных элементов и бордюров, художественную гладь для растительных и животных мотивов, а облака изобразить узелковыми швами, при этом заполнив фон гладью вприкреп.

Полезные сведения

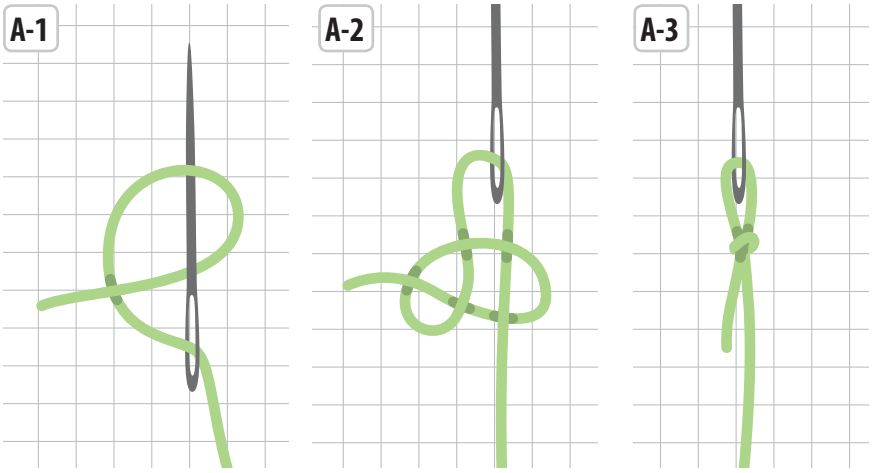
Вышивку выполняют, как правило, на хорошо натянутой шелковой ткани различной плотности и переплетения. Используют некрученые и крученые шелковые, а также металлизированные нити. Иглы для вышивки тонкие, на основе не должны оставаться видимые проколы.

Заправить небольшую основу можно в пяльцы, для крупных работ подойдут рамы. В некоторых техниках на тонкой ткани ее закрепляют в специальных рамках в начале работы, а затем, не снимая с рамки, вставляют в декоративную подставку со стеклом.

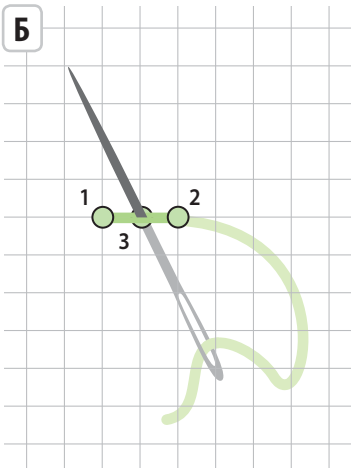
Шелковая нить скользит, и возле игольного ушка образуются зацепки. Поэтому нить в игле закрепляют специальным узелком (А).

Нить в начале работы принято закреплять «невидимым узелком» (Б).

В конце шва нить несколько раз проводят через ткань на ближайшем свободном фрагменте рисунка. В дальнейшем кончик нити закроет вышивка.



Закрепление нити на игле. Обвейте короткий конец нити вокруг иглы как показано на рисунке. Затяните узел.



Закрепление нити на ткани в начале работы.

Сделайте короткий стежок (точки 1 и 2), выведите иглу через точку 3 и середину нити стежка.

Переход цвета создают двумя способами. Можно выполнять стежки рядов вышивки нитями разных тонов или, разделив шелковую нить на 2, 4, 8 и т.д. частей, соединить разные тона в одну нить.

Китайская гладь. Порядок работы

Именно это название в европейской традиции закрепилось за вышивкой прямым гладьевым швом. Рисунок в этой технике довольно схематичен, но позволяет передать переходы цвета за счет постепенного уменьшения интенсивности тона ниток в соседних рядах шва. Начинают такую вышивку с тщательного подбора рисунка и нитей для его выполнения.

1. Выберите рисунок вышивки. Проработайте рисунок, обозначив на нем ряды шва в каждом элементе (в нашем случае лепестки и листья). Длина стежков в рядах должна быть одинаковой. Исправьте рисунок, изменив границы элементов.

2. Подберите нити разных оттенков, создавая градацию цвета. В нашем случае для лепестков использовано пять оттенков фиолетового шелка, для листьев – три оттенка зеленого.

3. Определите, какие оттенки используются для каждого лепестка и листика. Как правило, растяжка цвета идет от внешнего края к центру. Определите лепестки и листья, расположенные в тени. Отметьте на рисунке сочетания цветов, обозначив их цифрами.

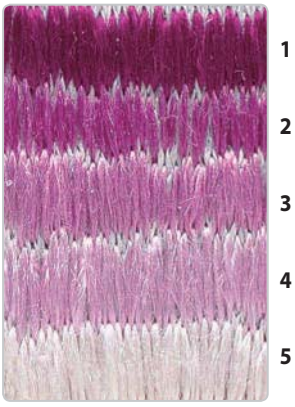
4. Натяните основу, используя пяльцы или раму. Перенесите рисунок на ткань.

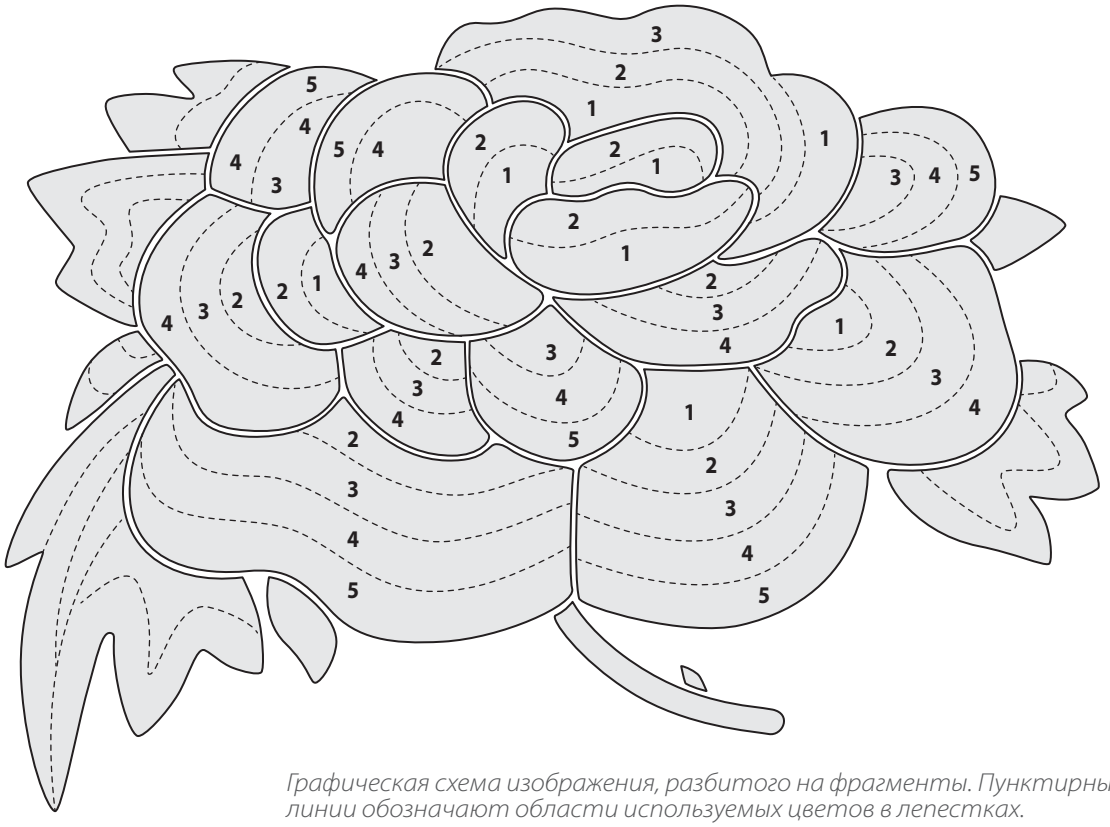
5. Начните вышивку с нижних элементов мотива. В нашем случае это стебель и листья слева. Используйте прямой гладьевой шов. Ряды шва можно располагать вплотную или на небольшом расстоянии. Во втором случае пробел заполняют различными швами: тамбурным, «назад иголку» и т.д.

6. Полностью вышив эти элементы, вышейте нижние лепестки.

7. Продолжайте работу, двигаясь по рисунку снизу вверх.

Нумерация цветов ниток, используемых в вышивке цветка.





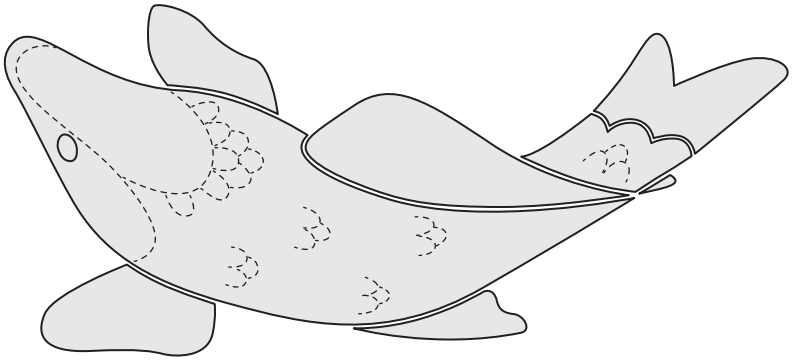
Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты. Пунктирные линии обозначают области используемых цветов в лепестках.

Художественная гладь. Порядок работы

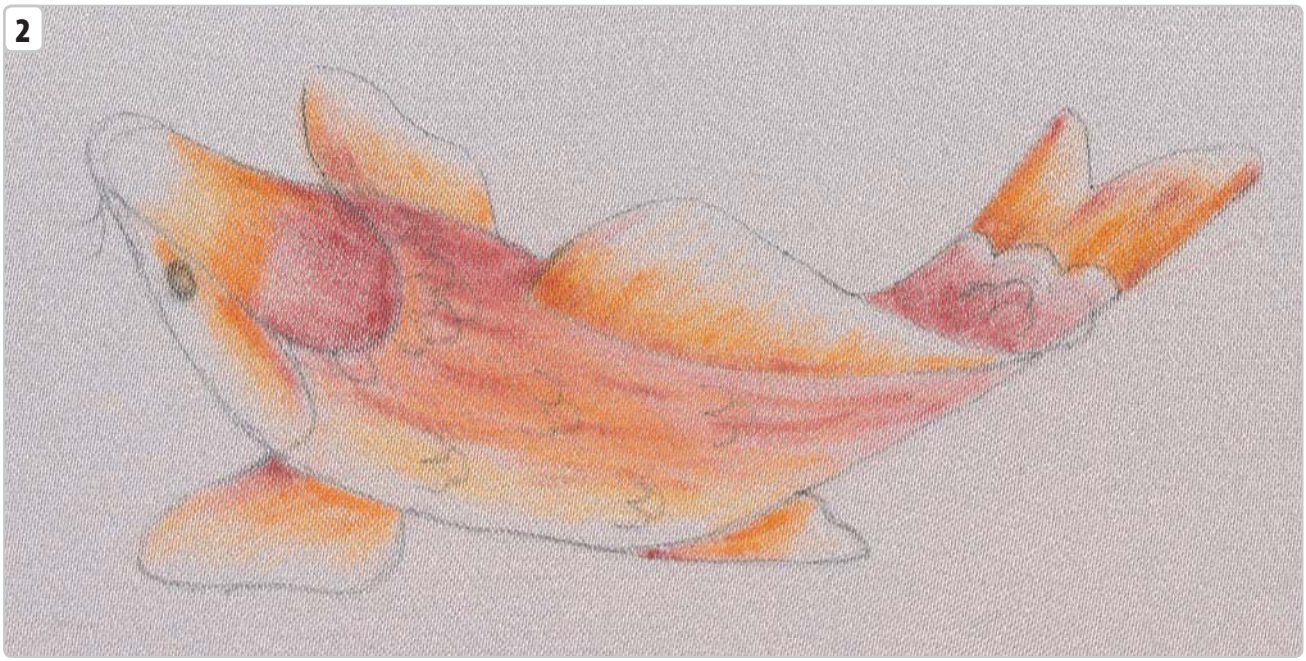
В этой технике используют практически все гладьевые, а также дополнительные швы для мелких деталей рисунка. Сочетание швов и богатая палитра цветов нитей придает такой вышивке полное сходство с живой природой. И снова начинаем с выбора рисунка и нитей для вышивки.

1. Натяните основу, используя пяльцы или раму.

2. Перенесите рисунок на ткань. Раскрасьте рисунок, используя акварельные краски.



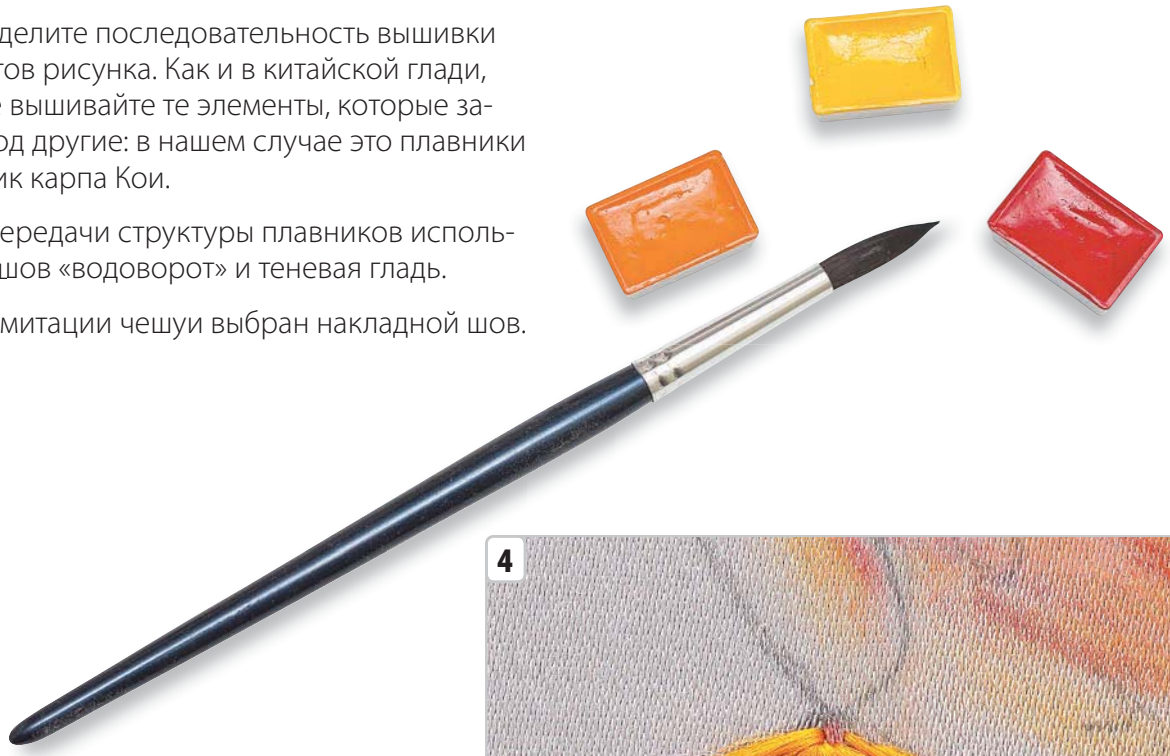
Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты в натуральную величину. Пунктирные линии обозначают контуры деталей.



3. Определите последовательность вышивки элементов рисунка. Как и в китайской глади, вначале вышивайте те элементы, которые заходят под другие: в нашем случае это плавники и хвостик карпа Кои.

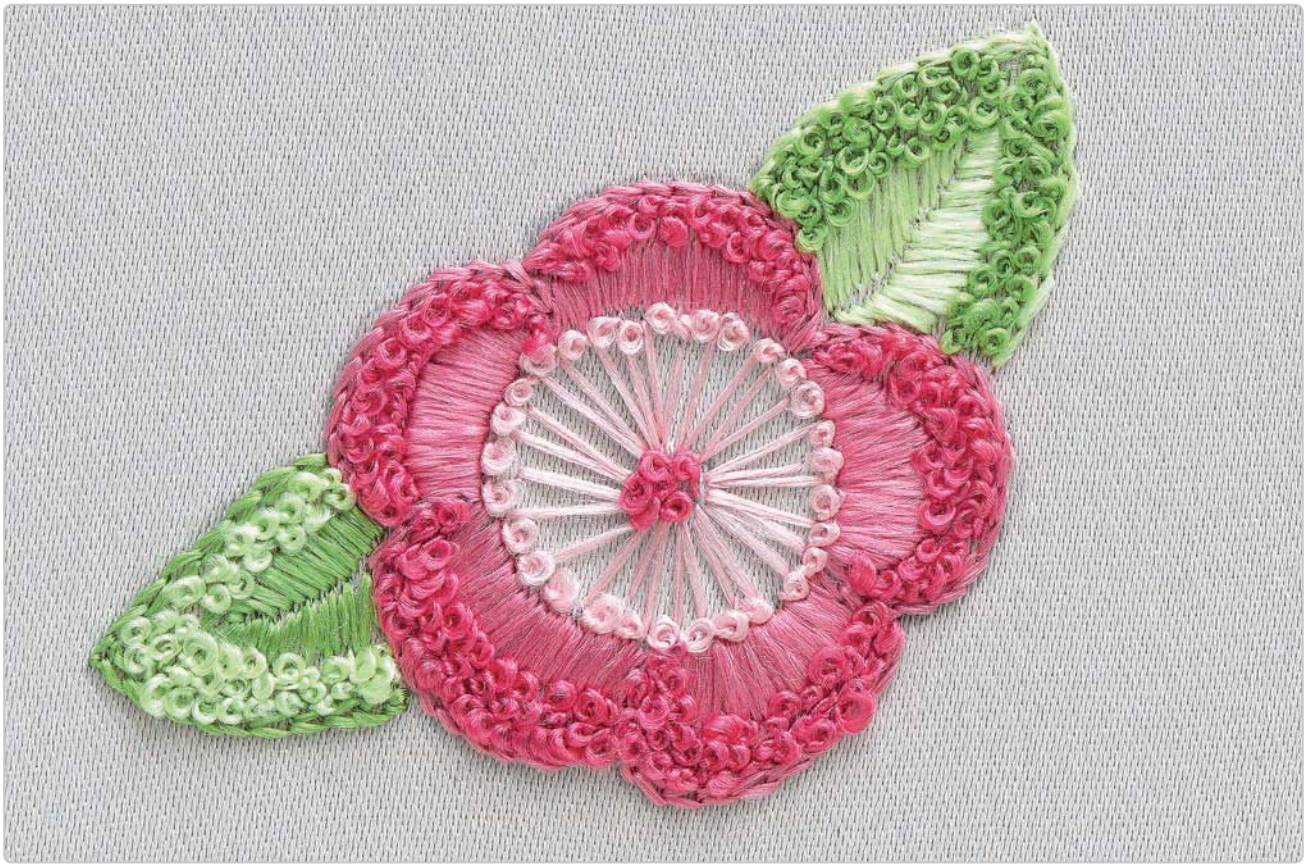
4. Для передачи структуры плавников использованы шов «водоворот» и теневая гладь.

5. Для имитации чешуи выбран накладной шов.



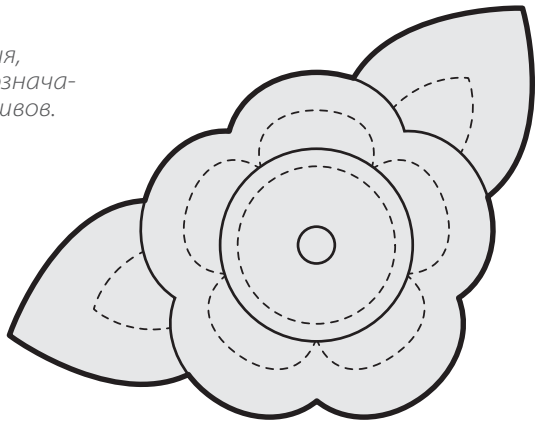
Узелковая техника. Порядок работы

Узелковыми швами можно вышить рисунок полностью или придать объем его отдельным частям. Вышивка узелками позволяет передать переходы цвета и игру света на шелковых нитях.



Для этой техники рисунок можно выполнить как для китайской глади (в случае, если вы сочетаете узелки с другой техникой) или как для художественной глади (если мотив предстоит полностью вышить узелками). Техника вышивки довольно проста: вначале вышивают узелками контур детали рисунка, а затем заполняют фон, располагая узелки рядами. Контур также можно обозначить дополнительным швом: в нашем случае тамбурным.

Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты, обозначающие области используемых швов.

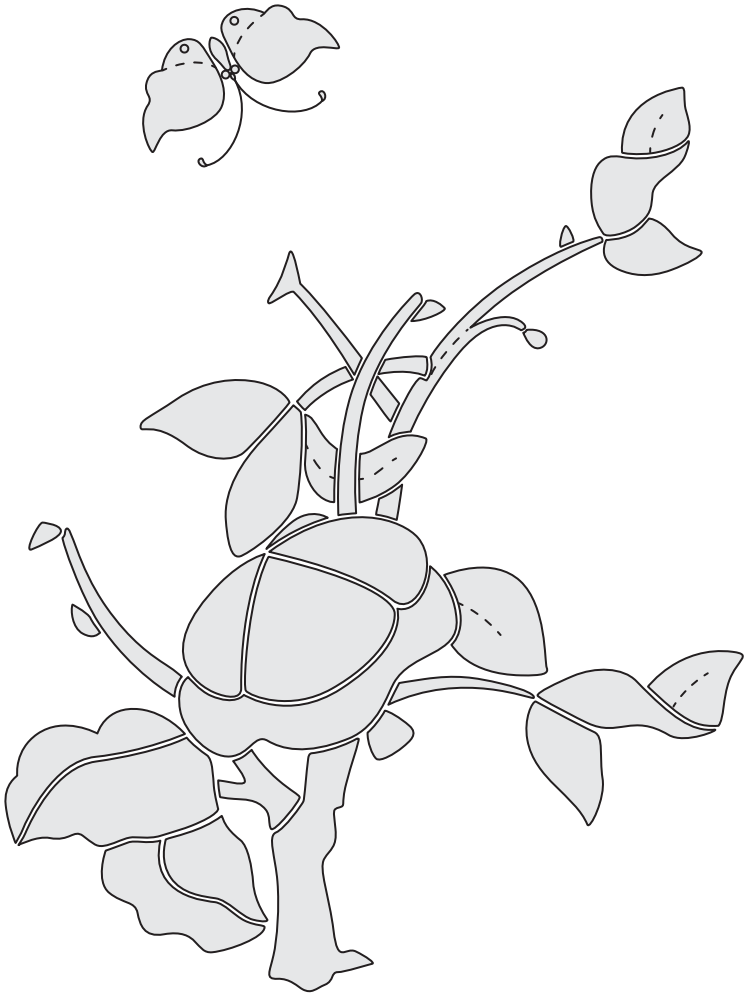


Салфетка. Первая половина XX века. Китай.

Хурма

Плоды хурмы – традиционный рисунок для китайской вышивки шелком. Центральный мотив дополнен миниатюрной бабочкой.

Вышивка выполнена на атласной ткани некрученой шелковой нитью в технике художественной глади.



Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты. Пунктирные линии обозначают границу выполнения шва.

Цапля

Некоторые мотивы китайской вышивки традиционно изображают вместе. Так, цапля соседствует с сосновыми ветвями.

Вышивка выполнена на атласной ткани крученой шелковой нитью в различных техниках глади.

Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты. Пунктирные линии обозначают границу выполнения шва.

Дракон

Один из самых распространенных мотивов в китайской вышивке – дракон. Мифическое существо вышито по старинному рисунку.

Вышивка выполнена на атласной ткани некрученой шелковой нитью китайской гладью. В некоторых деталях использована узелковая техника.

Графическая схема изображения, разбитого на фрагменты. Цвета обозначают области используемых швов.

- *– односторонняя гладь*
- *– двусторонняя гладь*
- *– двусторонняя гладь по настилу*
- *– односторонняя гладь по настилу*
- *– произвольные стежки*
- *– шов «узелки»*
- *– шов «строчка»*
- *– шов «вприкреп»*
- *– шов «тамбурный»*

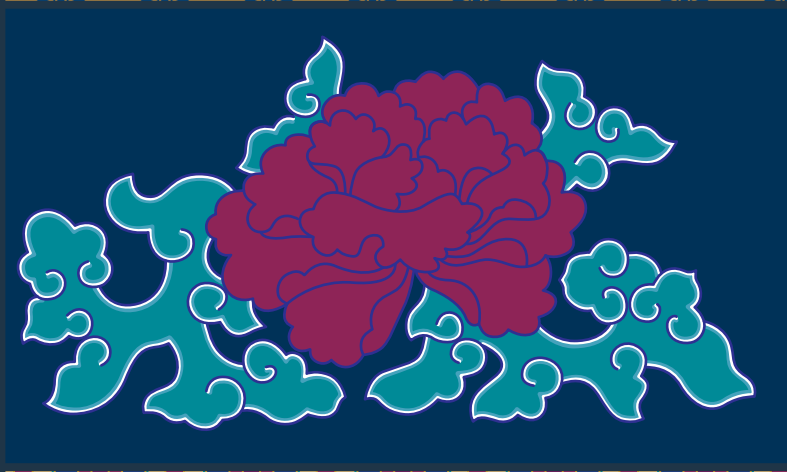
Замок Нидзё. Флатлендский замок признанный объектом Всемирного наследия. Киото, Япония.

ЯПОНИЯ

Вышивка в Японии 93

Сашико 100

Японская трехстежковая гладь 104



КРАСОТА И ИЗЯЩЕСТВО

Японию, в определенном отношении, можно сравнить с Китаем в миниатюре. Островное государство с древнейших времен тесно сотрудничало с континентальным соседом, заимствуя многое в Поднебесной. При этом Японии удалось сохранить национальный колорит. Так, японскую вышивку вы никогда не спутаете с китайской, несмотря на сходство мотивов и материалов.

ВЫШИВКА В ЯПОНИИ

Влияние Китая на островные государства несомненно. Причем это влияние не только в военном и экономическом, но и в культурном отношении. Мотивы японской вышивки – фантастические существа, цветы, птицы, архитектура.

Вышивали в Японии шелком, металлическими нитями, хлопком, используя в качестве основы шелковые и хлопчатобумажные ткани. Древние мотивы вышивки сохранились до наших дней в традиционной одежде японцев – кимоно, а также в костюмах национального театра Кабуки.

Фрагмент вышивки костюма театра Кабуки. Япония.

Мотивы в японской вышивке во многом сходны с китайскими, но трансформированы в национальном духе: сравните, например, японского и китайского дракона.

Дракон. Фрагмент старинного японского кимоно с традиционной вышивкой.

Фрагмент традиционной одежды правителей династии Мин. Китай.

Основное отличие японских мотивов вышивки – их лаконичность и глубокий философский смысл.

Цветок… И еще цветок…
Так распускается слива,
Так прибывает тепло.

Басё

(Басё – японский поэт (1644–1694), автор хайку, традиционной японской поэзии.)

Наверное, самый распространенный мотив в японской вышивке – цветущая сакура. В наше время так называют различные виды японской дикой вишни, но во времена Басё сакурой называли ввезенные с территории Китая сливовые деревья умэ.

Фрагменты вышивки. Вверху – сакура, слева – ирис.

Излюбленные цветочные мотивы вышивали в различных техниках: узелковые швы, как этот ирис, китайская художественная гладь и вышивка золотом вприкреп, как на этом кимоно.

Фрагмент вышивки кимоно. Япония.

Вышивкой украшали одежду, добиваясь в этом совершенства. Национальный японский костюм – кимоно популярен в Японии и в наши дни. Существует насколько стилей украшения кимоно, присущих разным префектурам или городам страны. Более того, мотивы вышивки различаются по временам года. Также значимыми являются цвета вышивки и фона кимоно и пояса оби.

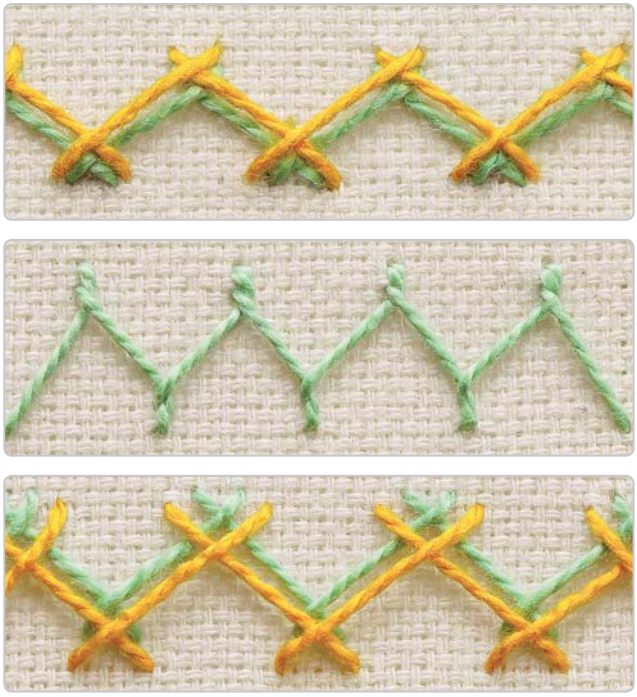
В Японии вышивку можно найти на любых предметах, например, на закладках для книг.

Фрагмент вышивки. Свадебное кимоно, середина XX в. Ручная вышивка шелком и серебряной металлизированной нитью.

Нельзя не упомянуть популярную вышивку **темари**. Вышивка на текстильных шарах-оберегах – уникальное японское искусство. Красота этих миниатюрных произведений покорила мир. На поверхности основы делают сетку из нитей, напоминающую координатную сетку на глобусе. Затем выполняют ряды шва «козлик» или «елочкой» по различным схемам. Этот шов напоминает шов «козлик», но выполняют его по-другому.

Техника вышивки довольно проста. Для основы можно использовать шар из пенопласта или из другого материала. Основу плотно обматывают шерстяной нитью, закрепив конец нити в обмотке. На шаре делают разметку, используя портновские булавки с цветными головками.

Разметку начинают с двух противоположных точек – «полюсов», закрепив в этих точках портновские булавки.



Швы, используемые для шаров темари.

Разметку удобно делать с помощью полоски плотной бумаги. Опорные точки обозначают булавками с головками разных цветов, например, «полюса» – синими, «экватор» – желтыми.

Для создания секторов используют нить цвета отличного от нити основы.

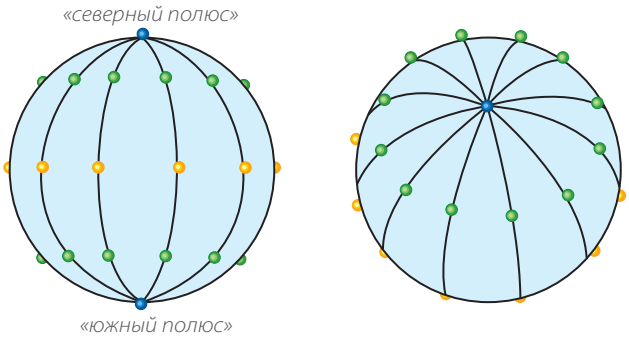
1. Вденьте нить в иголку. На конце завяжите узелок.

2. Иголкой проколите шар и выведите нить у булавки «северного полюса». Протяните нить, скрывая узелок в основе.

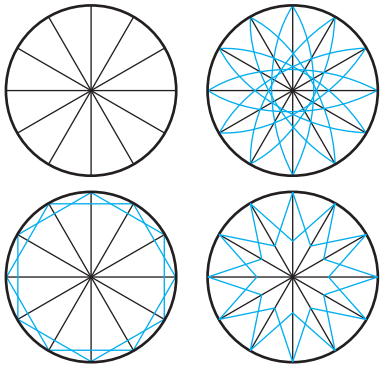
3. Протяните нить по основе от «северного полюса» через «южный» к «северному». У булавки сделайте поворот и продолжите размечать «меридианы».

4. При разметке «экватора» возле каждой булавки дополнительно закрепите нить, проведя иглу через обмотку. Так же нить закрепите и на полюсах.

Разметка шара на 12 секторов.



Варианты разметки шара на 12 секторов.



Шар в технике темари с разных сторон.

САШИКО

Одна из самых древних, и в то же время распространенных, техник японской вышивки органично вписывается в современность во многом благодаря простоте (кажущейся) исполнения и созвучию с современным образом жизни.

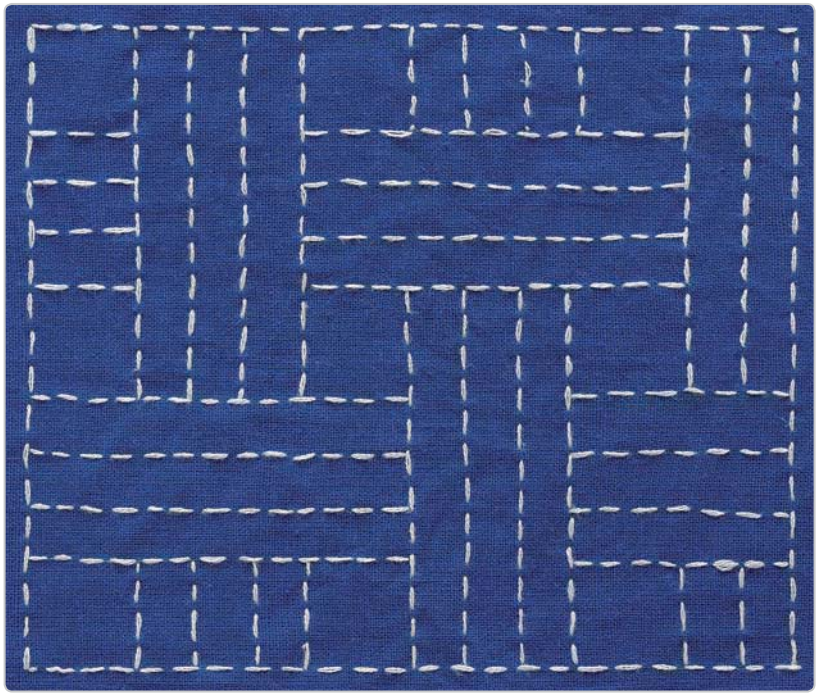
Процесс вышивки в технике сашико.

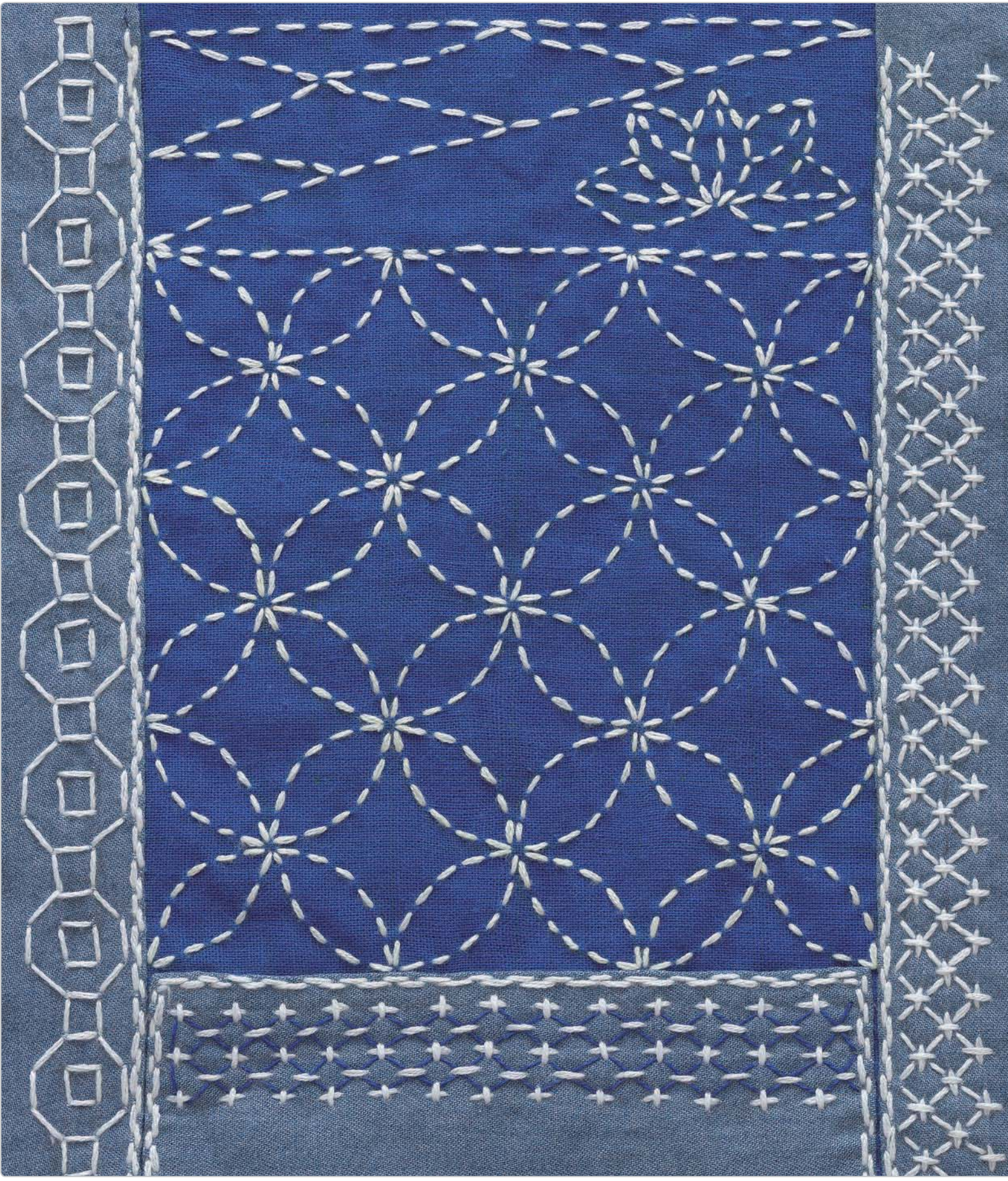
Общие сведения

Вышивка сашико по сути – стежка. Но японские мастера довели этот способ соединения старых кусочков ткани до уровня искусства.

Существует множество традиционных узоров вышивки и постоянно появляются новые рисунки. И если изначально мотивы сашико рассказывали о происхождении, общественном положении и роде занятий человека, на чьей одежде они были вышиты, то в наши дни это практически всегда прием декорирования текстильных изделий.

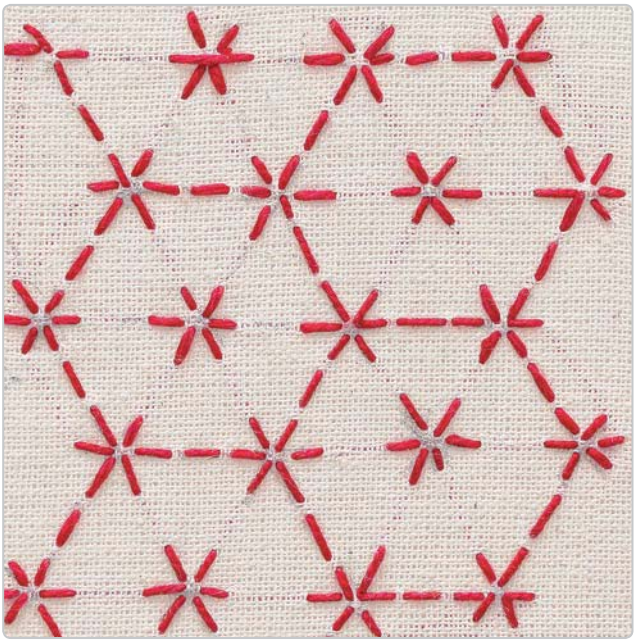
В этой вышивке используют шов «вперед иголку». Стежки на лицевой стороне основы длиннее, чем на изнанке. В местах пересечения линий рисунка стежки всегда располагают на изнаночной стороне. Для нанесения рисунка используют трафареты.

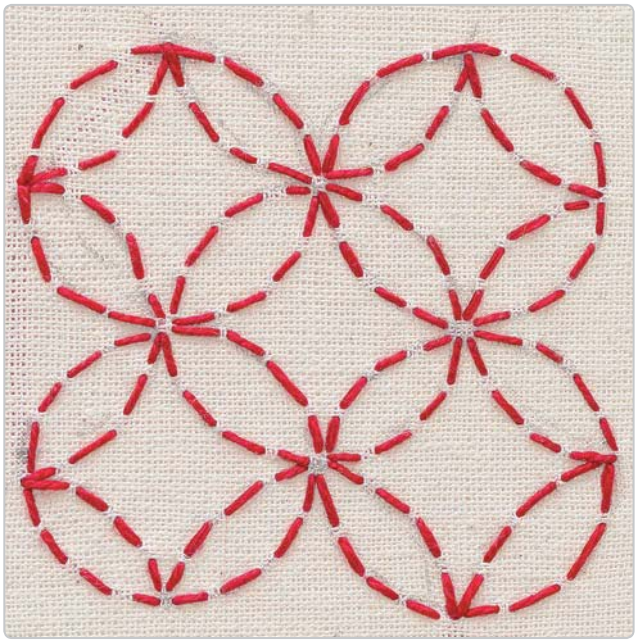


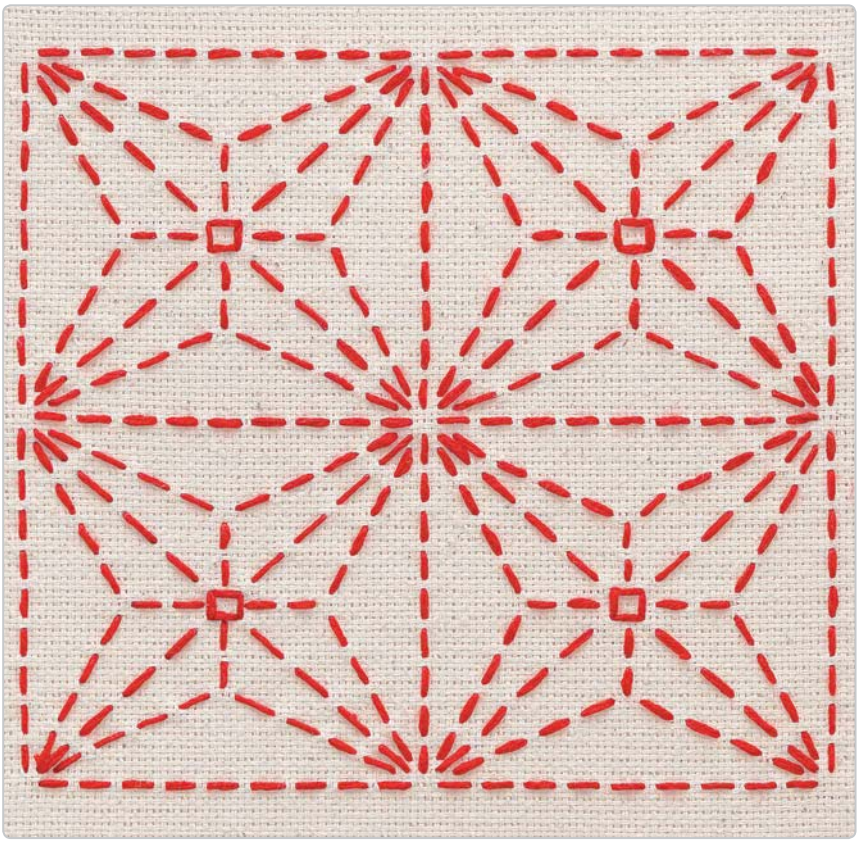


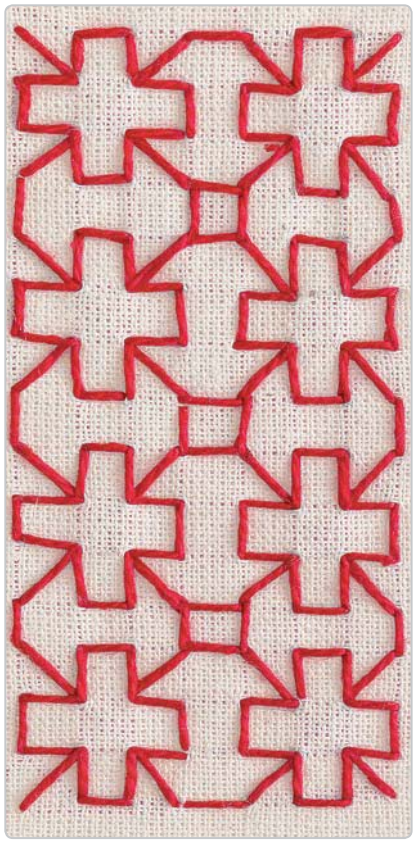
Традиционные схемы сашико

В вышивке сашико орнаменты несут смысловую нагрузку. В древности по рисунку вышивки можно было определить, где живет человек, его социальный статус и многое другое.

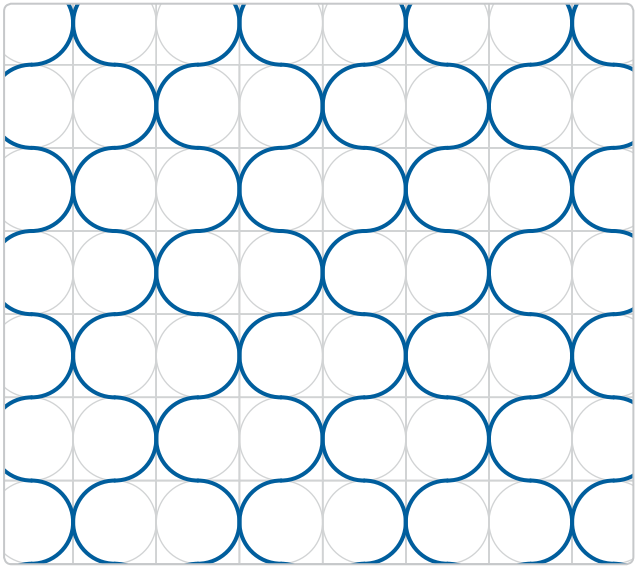


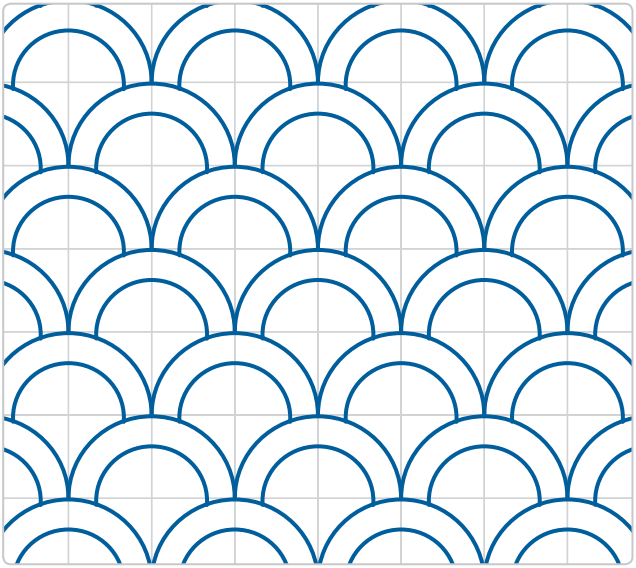


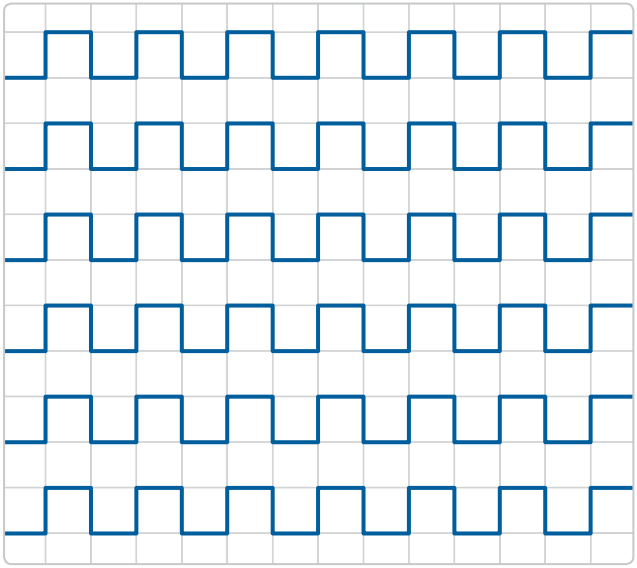


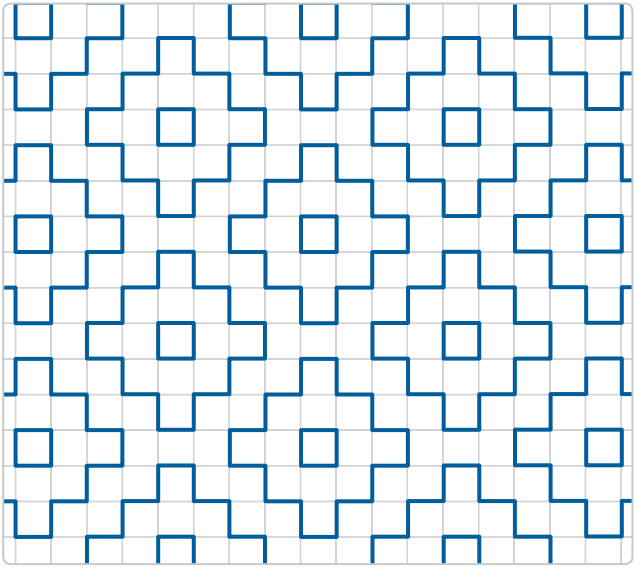


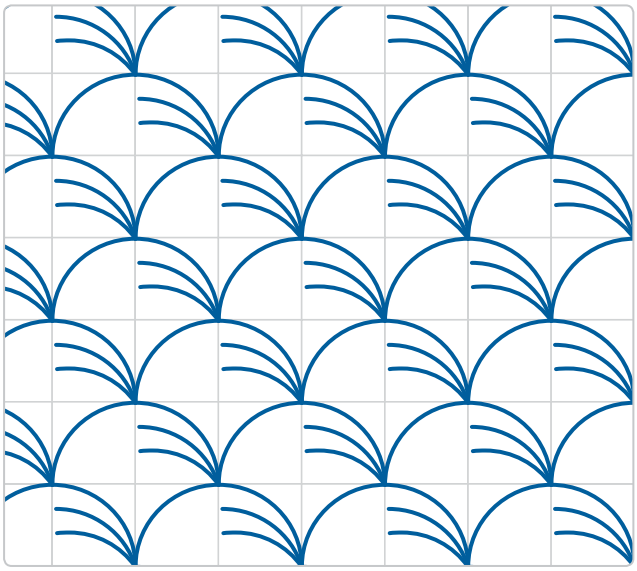
Схемы узоров сашико.

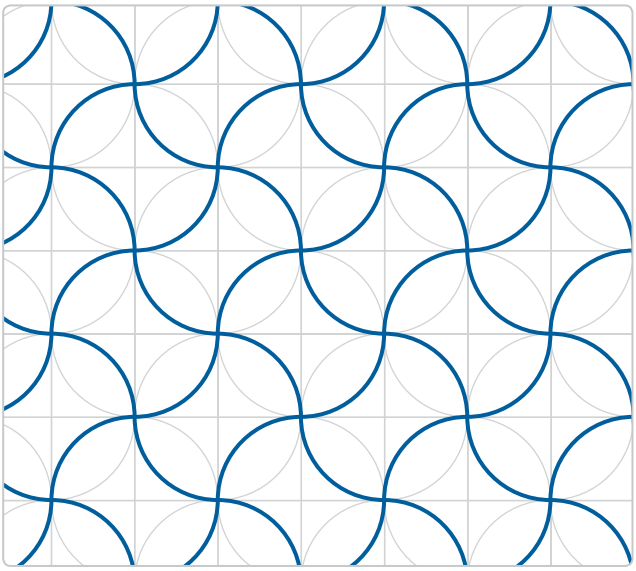






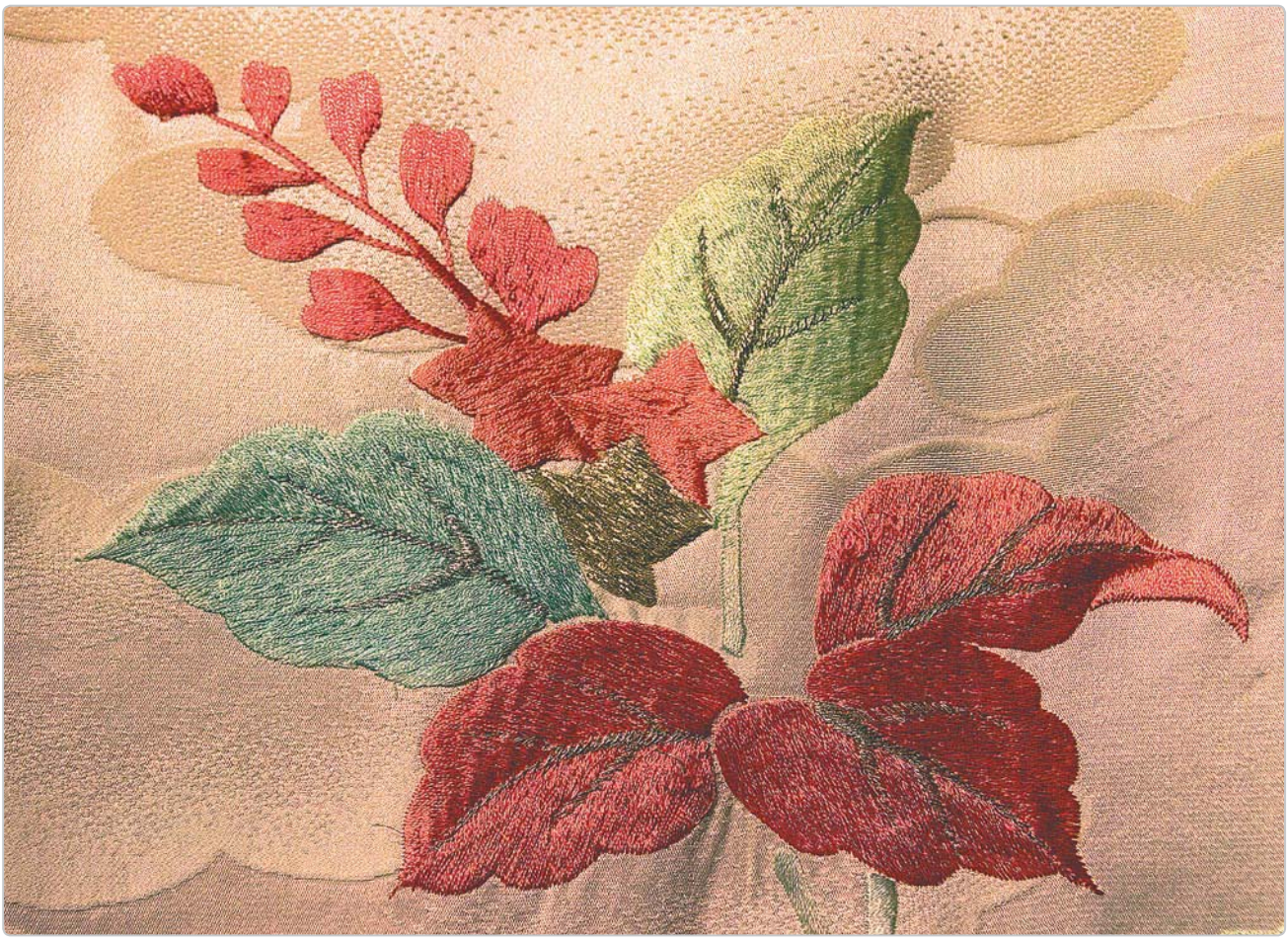






ЯПОНСКАЯ (ТРЕХСТЕЖКОВАЯ) ГЛАДЬ

Многие швы и стежки, применяемые в японской вышивке, вам уже знакомы. Но некоторые являются уникальными, как и техники, в которых их используют.



Фрагмент вышивки кимоно.

Трехстежковый шов

Для вышивки используют шелковые нити. Основой служат шелковые и хлопчатобумажные ткани. Техника напоминает китайскую шелковую гладь, но есть и существенные отличия.

Если в китайской глади ряды шва выполняют стежками одной длины, в японской глади их соединяют в блоки по три: первый стежок самый длинный, второй немного короче и третий – самый короткий. Следующий ряд стежков также состоит из блоков по три стежка, но стежки располагают между стежками первого ряда.

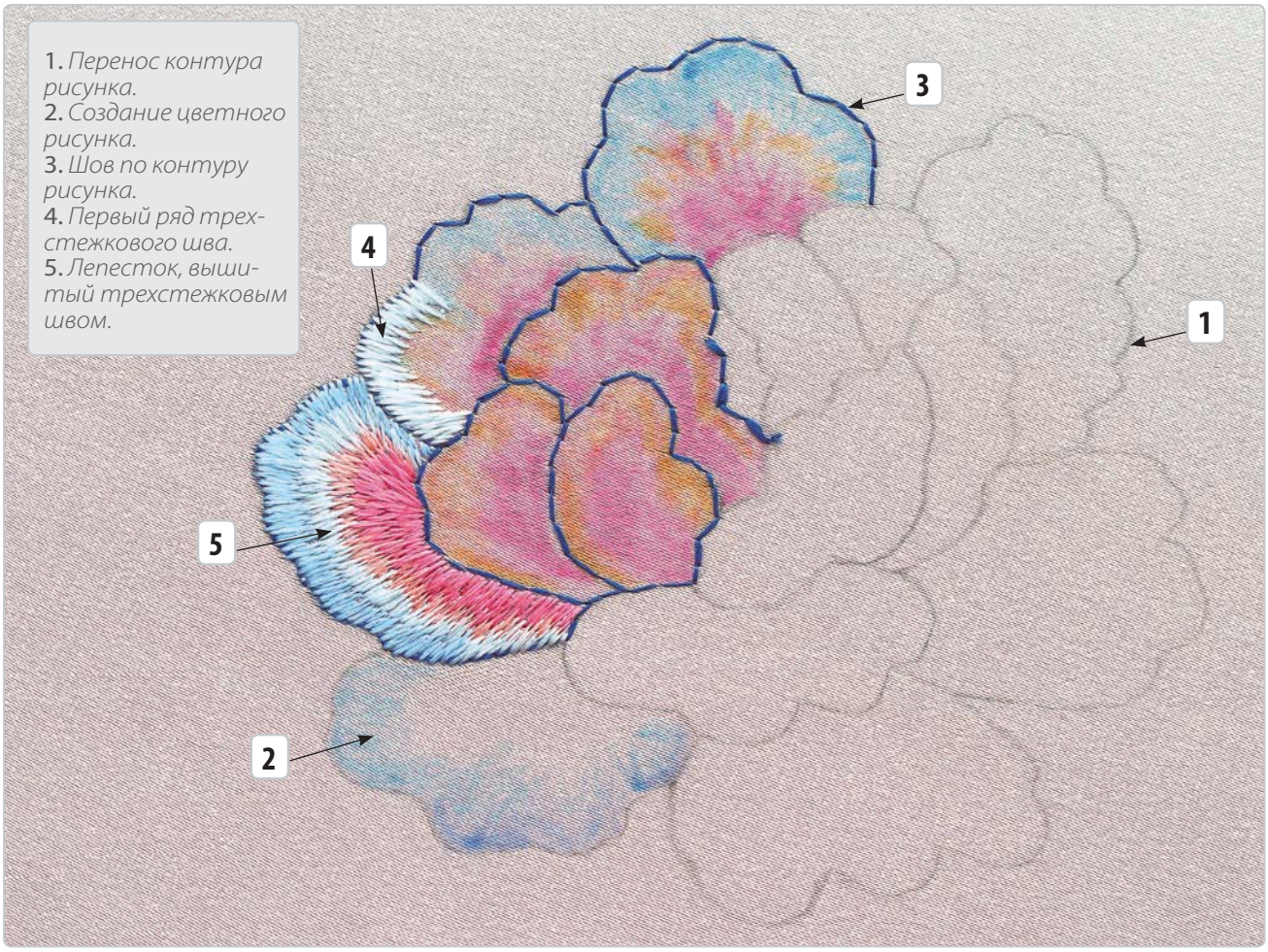
Порядок работы

Для вышивки японской гладью рисунок переводят и раскрашивают, как в китайской глади. А вот порядок работы в Японии немного другой.

1. Переведите рисунок на ткань, как в китайской шелковой глади.

2. Прошейте швом «вперед иголку», стебельчатым или тамбурным швами контуры всех деталей мотива.

3. Вышивку начните с внешнего края детали. Используйте трехстежковый шов. Первый ряд шва проложите так, чтобы стежки поочередно проходили над и под контурным швом. Это сделает край элемента немного выпуклым, придавая вышивке объем.



Храм Хэдон Ёнгунг в Пусане, Южная Корея.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

Вышивка в Юго-Восточной Азии и Корее 107

МНОГОВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Страны Юго-Восточной Азии с древнейших времен находились под влиянием цивилизаций Китая и Индии. В наши дни Вьетнам, Таиланд и другие страны региона хранят культурные традиции, развивая искусство и ремесла.

ВЫШИВКА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ И КОРЕЕ

Традиционная вышивка этих стран напоминает вышивку Китая, Японии и Индии одновременно. Но общность культурных традиций и религий не мешает искусству этих государств сохранять национальную идентичность. В каждой из этих стран есть свои рисунки вышивки, излюбленные цвета и сочетания нитей.

Вышивка в странах Юго-Восточной Азии широко распространена с древнейших времен. Конечно, раньше цветовая палитра была беднее: использовались только природные красители и материалы. В наши дни появилось огромное количество новых материалов, которые органично сочетаются в современной вышивке. А огромный выбор цветов позволяет создавать потрясающие по своей красоте вышивки вплоть до реалистичных картин.

Но все же орнаменты и мотивы в работах мастеров различаются в зависимости от национальной принадлежности.

Женщина народности хмонг за вышивкой. Вьетнам.

Вышивка во Вьетнаме

Так, представители народа хмонг, уже знакомые нам по Китаю, предпочитают орнаментальные композиции, вышивая их хлопковыми и шелковыми нитями на плотной ткани.

Красочная национальная одежда представителей народности хмонг.

Вышивка на одежде. Северный Вьетнам. На севере Вьетнама проживает множество этнических меньшинств, каждое из которых отличается своим стилем в национальной одежде.

Яркие орнаменты народностей Вьетнама.

Вышивка шелком во Вьетнаме довольно разнообразна. Здесь используют как китайские, так и японские техники.

Вьетнамская вышивка шелком цветочных мотиивов – основная тема традиционных вышитых картин.

Народные костюмы. Города Хюэ. Вьетнам.

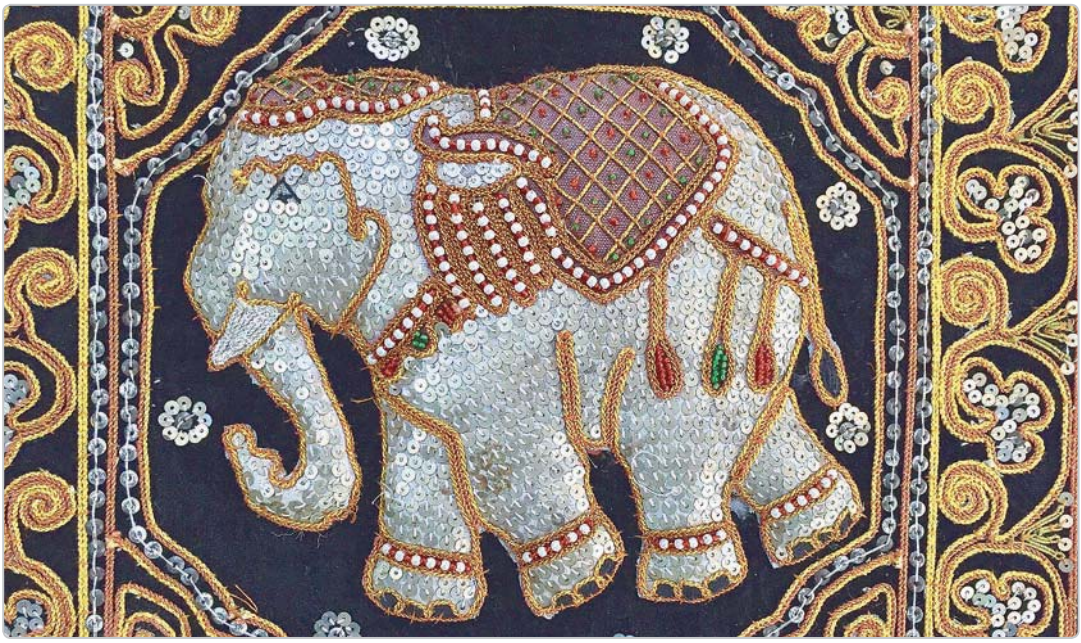
Мастерская по вышивке шелком и галерея работ в городе Нячанг, Вьетнам.

Вышивка в Таиланде

В Таиланде в большей степени чувствуется влияние Индии. Рисунки вышивки и техники напоминают индийские.

Процесс вышивки традиционного костюма.

Вышивка золотом в тайском стиле.



Слон, вышитый в технике зардози.

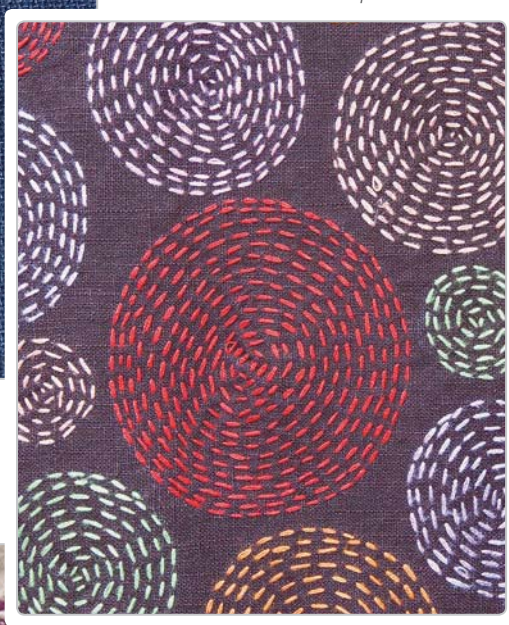
Цветочные узоры в старинной вышивке. Таиланд.

Здесь можно найти растительные и животные мотивы, сложнейшие орнаменты и сохранившиеся до наших дней отголоски древнейших культов.

Древнейшие орнаменты в вышивке по хлопку горной народности Таиланда.

Цветочный мотив. Вышивка на хлопке. Север Таиланда.

Вышивка на хлопке. Старинный орнамент народности иу мьен (яо).



Старинный орнамент с севера Таиланда.

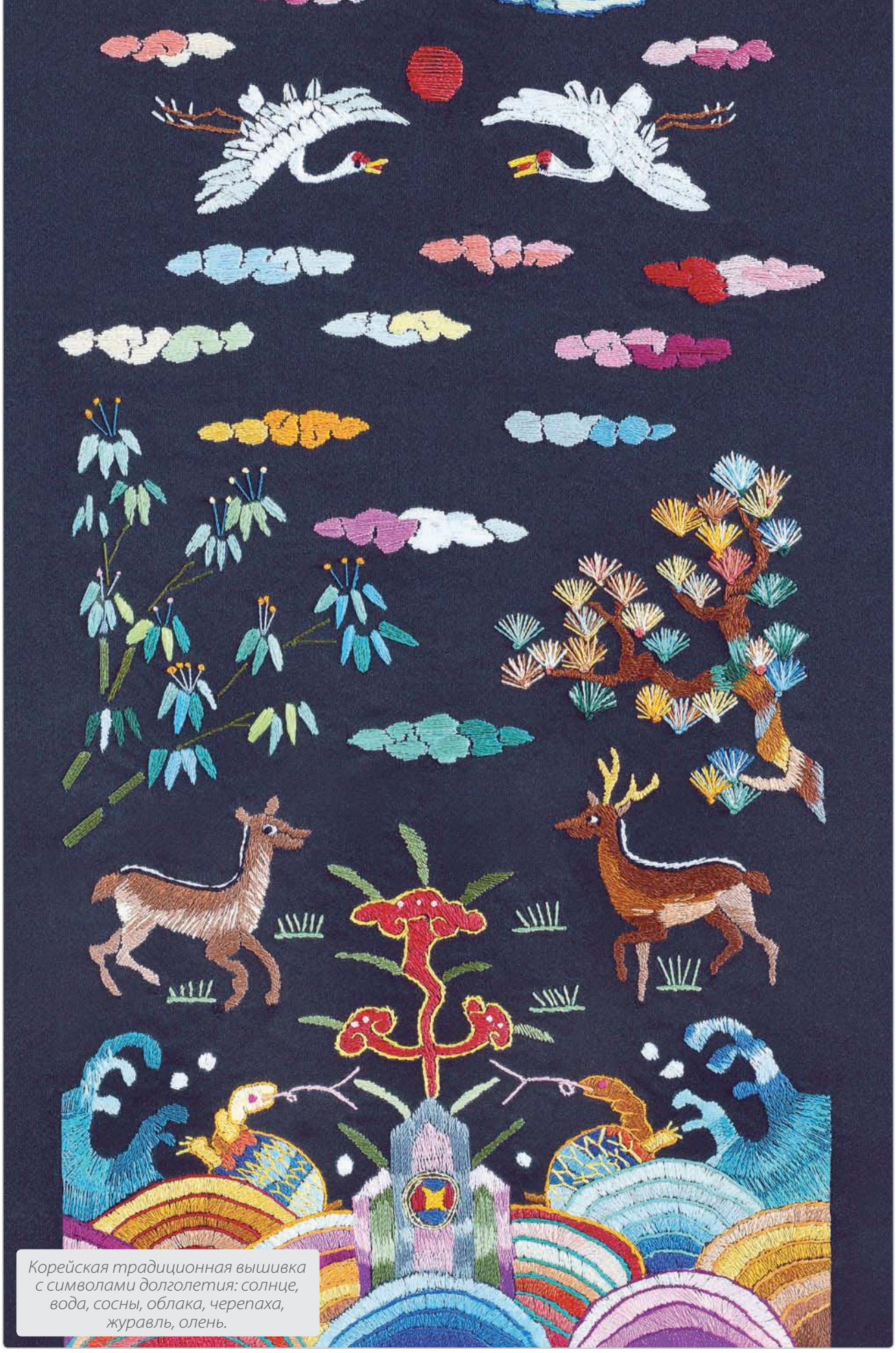
Национальные орнаменты Таиланда.

Вышивка в Корее

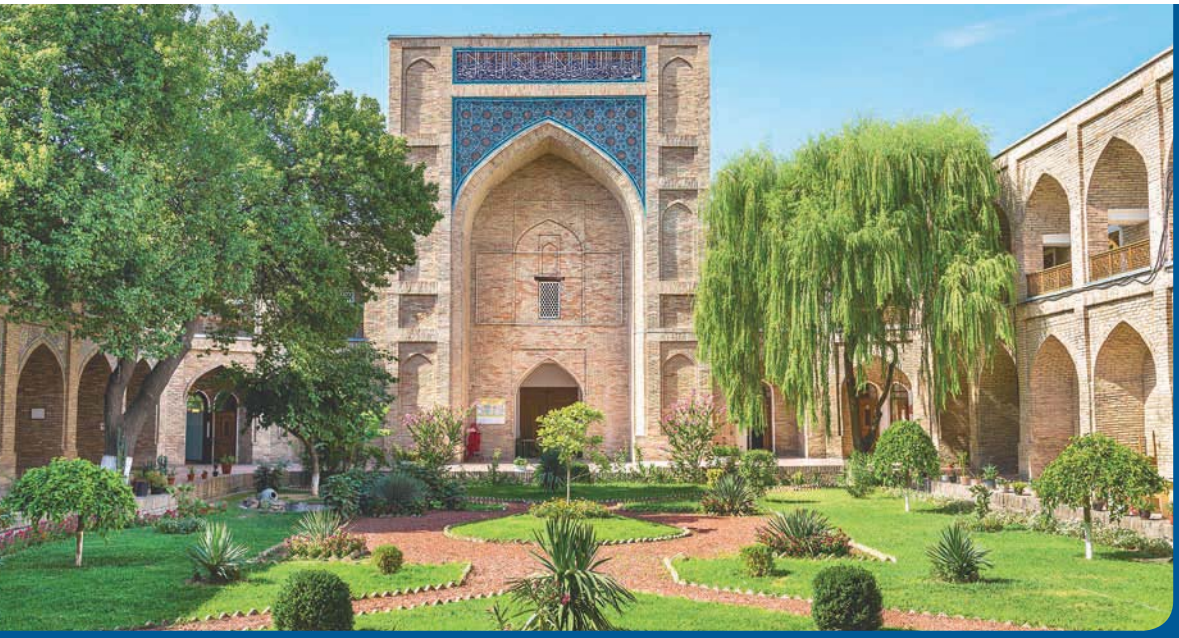
Корейская вышивка ближе к японской. Журавли и цветы сакуры – традиционный мотив для вышивки шелком. Да и технику глади предпочитают японскую.

Цветочные мотивы в корейской вышивке.

Современная вышивка – цветы на национальной женской одежде – ханбок.



Корейская традиционная вышивка с символами долголетия: солнце, вода, сосны, облака, черепаха, журавль, олень.



Средневековое медресе Кукельдаш. Ташкент, Узбекистан.

АФГАНИСТАН, ПАКИСТАН И СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Вышивка в регионе **117**

Стежки и швы **128**

Сюзани **132**

СОЛНЕЧНАЯ СИМФОНИЯ

Географически эти страны расположены в разных регионах, но вот история объединяет культуру этих народов. С древнейших времен через Афганистан, Пакистан и страны Средней Азии проходили караванные тропы, соединяющие Китай, Индию, Персию, Турцию и Европу. На пути караванов возникали города и государства, давшие миру не только великих полководцев, но и самобытное искусство, впитавшее в себя веяния дальних стран.

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ

В странах региона можно наблюдать слияние культур Индии, Китая и тюркской цивилизации. Разделить эти народы в рамках современных границ просто невозможно. Конечно, особенности в вышивке каждой страны есть, и довольно заметные, но в целом техники и мотивы в работах мастеров очень похожи.

Наследники великих империй древности, страны Средней Азии знакомились с искусством восточных соседей и через торговые связи: караваны Великого Шелкового пути, по некоторым источникам, проходили через их территории еще до нашей эры. Воины Чингисхана привозили в свои улусы драгоценные изделия с покоренных территорий, а Тамерлан, разгромив Делийский султанат, прислал в свою столицу Самарканд тысячи искусных ремесленников из Индии.

Женщина в традиционной одежде. Долина реки Хунза. Пакистан.

Вышивка в Афганистане

В афганской вышивке заметно влияние соседних областей Индии и не только. На этих территориях проживают народы, культура, образ жизни и религия которых едины.

Традиционные женские наряды Афганистана, начало XX века. Фото Е. Когутовской.

Традиционная вышивка провинции Газни.

Вышивка в Пакистане

Что касается Пакистана, на протяжении столетий земли этого государства входили в состав Индии, что не могло не отразиться на вышивке народов этой страны.

Здесь можно встретить вышивку, традиционную для племен кочевников рабари, и прочие виды вышивки с зеркалами, и рядом красочную ***кашмири*** и ее вариант с блестками и золотом – ***аари***, найдется место и ***зардози***, и совершенно невероятной по красоте и яркости вышивке народа ***калаши***. Этот небольшой этнос проживает в нескольких высокогорных долинах. Происхождение народа до сих пор вызывает ожесточенные споры этнографов: калаши, в отличие от соседних народов, светловолосы и голубоглазы, они язычники и говорят на собственном языке, их самобытная культура и традиции резко отличаются от культуры прочих народов Пакистана.

Фрагмент вышивки рабари. Пакистан.

Фрагмент вышивки кашмири. Пакистан.

Фрагмент вышивки зардози. Пакистан.

Дети в национальных костюмах народа калаши.

Традиционный головной убор. Вышит в технике шиша. Пакистан.

А мотив этой вышивки мало чем отличается от рисунков среднеазиатских сюзани, ведь в Пакистане этнические узбеки составляют часть населения.

Узбекский мотив вышитый на традиционной одежде. Пакистан.

Вышивка в Средней Азии

В странах Средней Азии чтут традиции народной вышивки. Яркие национальные одежды и работы модельеров насыщены прекрасными орнаментами.

На территории Средней Азии издавна применяли множество материалов и техник вышивки. Здесь использовали шерсть и золото, хлопок и шелк, вышивали на домотканом полотне, войлоке, бархате и тончайших шелковых тканях.

Вышитая золотом традиционная казахская одежда в Национальном музее Казахстана, Астана.

Тамбурная вышивка с цветочным орнаментом. Казахстан.

Шелковая гладь из Киргизии, Бишкек.

Тамбурная вышивка. Киргизия.

Туркменский орнамент. Счетная гладь.

Туркменский орнамент. Счетная гладь, тамбурный шов.

Так, далеко за пределами государства известна узбекская вышивка.

Одно из известных направлений в вышивке Узбекистана – золотое шитье по бархатной ткани. Украшают вышивкой одежду, головные уборы, обувь и, конечно, предметы быта.

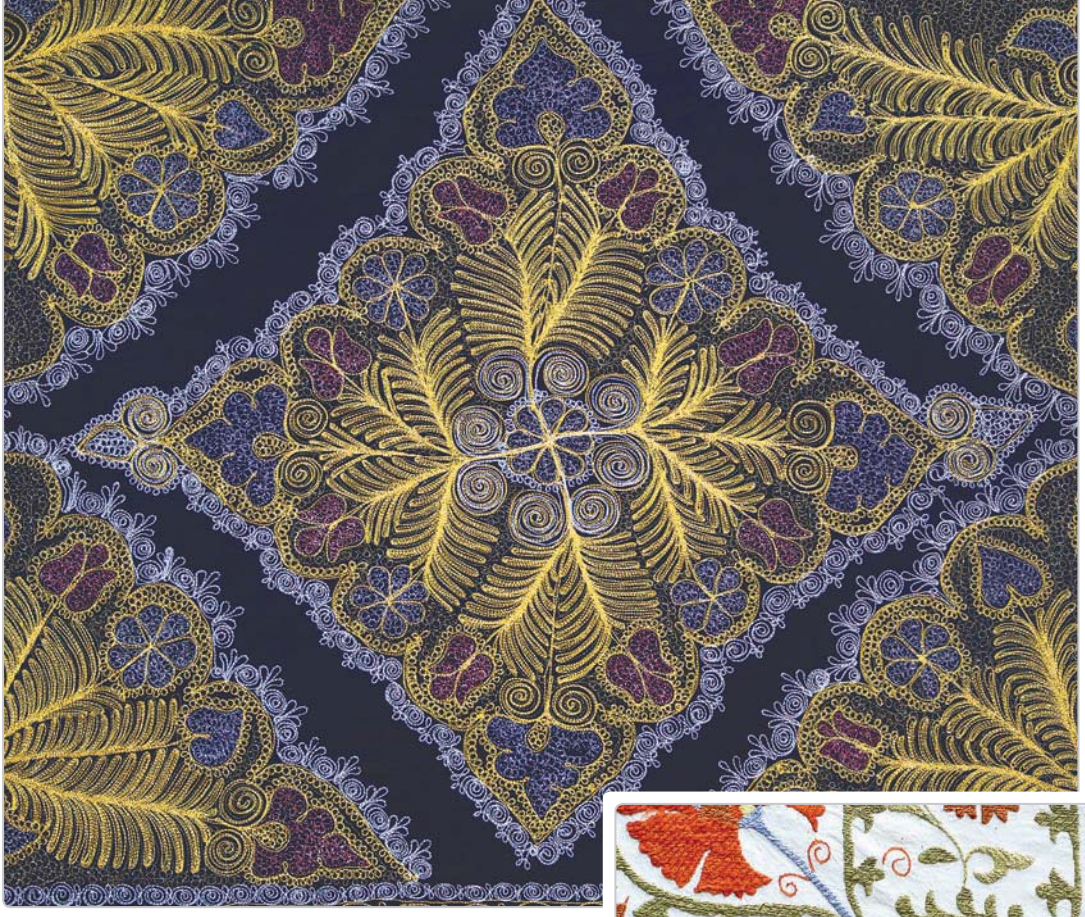
Узбекская вышивка золотом с традиционными арабскими орнаментами.

Золотое шитье. Бухара, Узбекистан.

Паранджа, традиционная часть женского костюма. Здесь вышиты геометрические орнаменты, которые я рискну отнести к доисламской эпохе.

Паранджа. Начало XX в. Узбекистан. Фото Е. Когутовской.

Старинная вышивка с зеркалами. Узбекистан.



Старинная вышивка шелком. Узбекистан.

Фрагменты вышивки сюзани. Узбекистан.

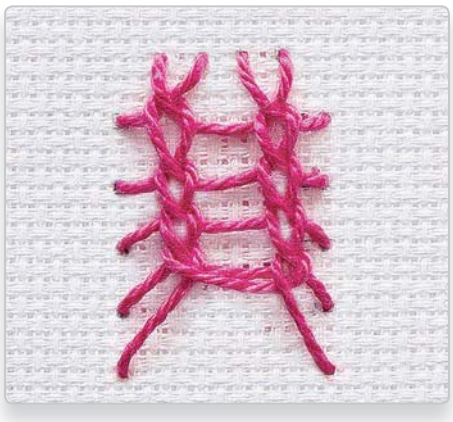
И конечно, жемчужина вышивки из Средней Азии – ***сюзани***. Сюзани вышивают хлопчатобумажными нитями или шелком. Основные мотивы вышивки – стилизованные цветы, листья.

СТЕЖКИ И ШВЫ

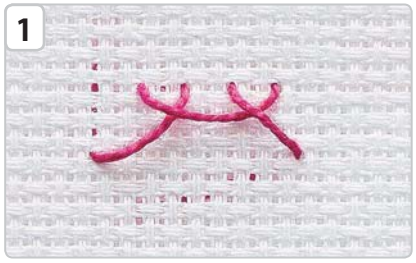
В основном сюзани вышивают в тамбурной технике, но применяют также и гладь. Современные мастерицы обогатили традиционную вышивку новыми швами.

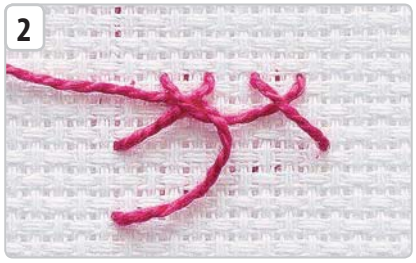
Двойной тамбурный шов

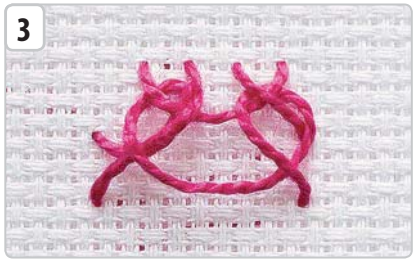
Служит для вышивки деталей орнамента: стеблей, веток, бордюров. Шов выполняют по нарисованному свободному контуру.



1. Выполните разметку на основе. Выведите иглу в точке 1. Выполните стежок «петля» в точку 2. Выведите иглу в точке 3, затяните первый стежок и завершите стежок «петля» в точке 4. Выведите иглу в точке 5. Выполните стежок «петля» в точку 6. Несильно затяните «петли» и расправьте их.



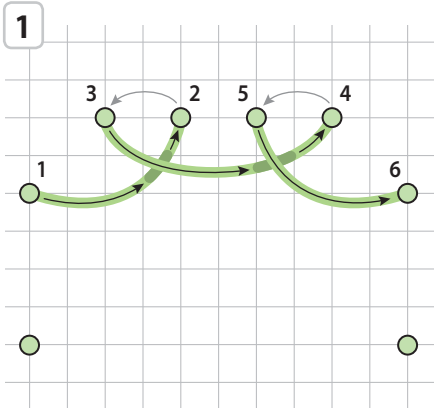


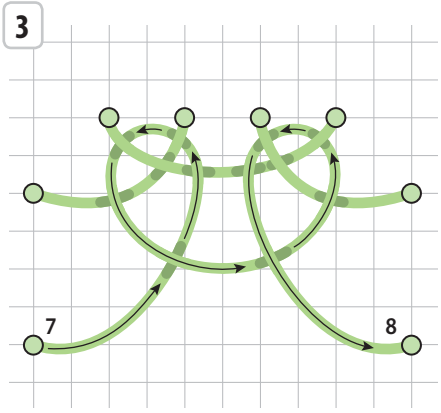


2. Выведите иглу в точке 7. Проведите иглу под верхним левым перекрестьем петель справа налево.

3. Так же проведите иглу под правым перекрестьем. Закончите стежок в точке 8 и несильно затяните «петлю».

4. Продолжайте работу по всей линии шва.



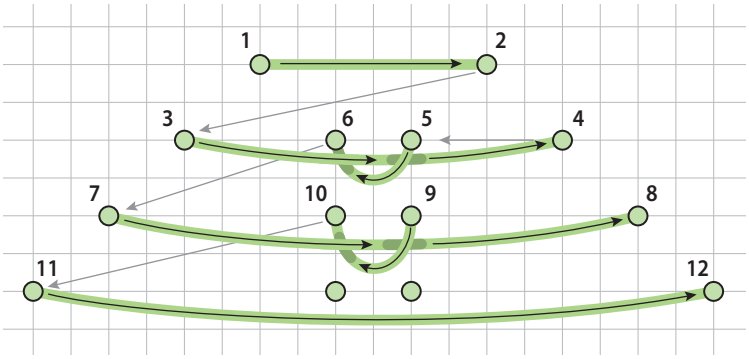


стежок над

стежок под

Румынский шов

Этот счетный шов используют при вышивке листьев и лепестков стилизованных цветков во многих техниках. Стежки выполняют по счету нитей, как правило, через одну-две нити внутри свободного контура.



← стежок над
← стежок под

1. Переведите рисунок на ткань.

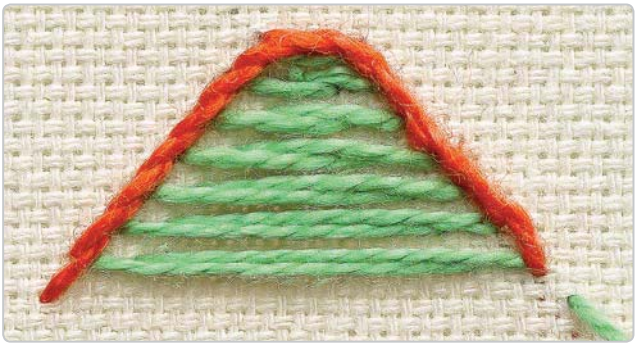
2. Выведите иглу в точке 1 и проложите прямой стежок в точку 2. Выведите иглу в точке 3 и введите в точке 4. Несильно затяните стежок.

3. Выведите иглу в точке 5 и введите в точку 6, оставляя стежок из п. 2 под иглой. Затяните стежок.

4. Продолжайте шить по схеме, располагая стежки вплотную.

Встречная гладь

Мотивы, выполненные встречной гладью, по контуру, часто оформляют стебельчатым швом с очень короткими стежками.



Оформление контура стебельчатым швом.

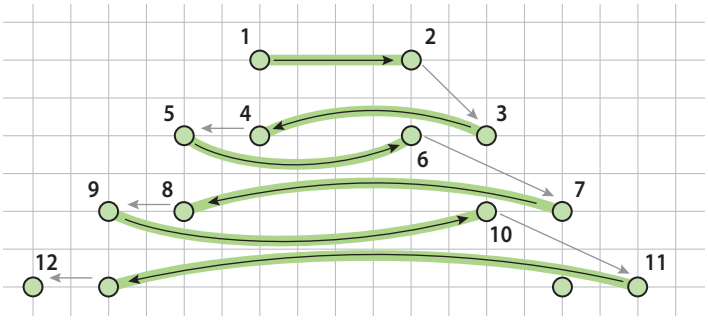
1. Выполните разметку на ткани.

2. Выведите иглу в точке 1 и проложите прямой стежок в точку 2.

3. Выведите иглу в точке 3 и проложите прямой стежок в точку 4.

4. Выведите иглу в точке 5 и введите в точке 6.

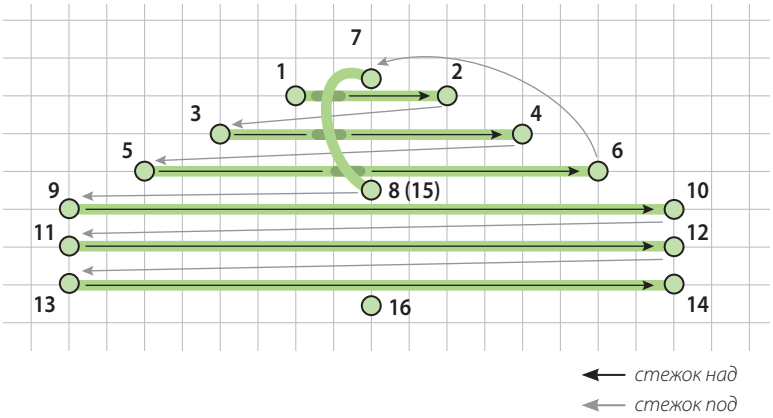
5. Продолжите работу по всему рисунку.



← стежок над
← стежок под

Гладь с прикрепками

Этот счетный симметричный шов напоминает румынский, но прикрепки строго перпендикулярны гладьевым стежкам. Используют этот шов для вышивки мотивов, лепестков, листьев, а также для деталей орнаментальных композиций.



1. Перенесите рисунок на ткань.

2. Выполните три прямых стежка из точки 1 в точку 2 и т. д.

3. Выведите иглу в точке 7, в середине первого стежка. Выполните стежок-прикрепку в точку 8. Затяните стежок.

4. Выполните следующий блок из трех стежков, выведите иглу в точке 15, совпадающей с точкой 8, и завершите прикрепку в точке 16.

5. Продолжайте шить по всему рисунку.

Спиральный тамбурный шов (шов «колечками»)

Этот шов применяют для орнамента, но чаще он служит для заполнения общего фона изделия.

1. Выполните разметку на ткани.

2. Выполните тамбурный шов по всей разметке, делая короткие стежки одинаковой длины.

3. Фон также можно заполнить обычным тамбурным швом, прокладывая его по определенному рисунку.

Слева – заполнение фона спиральным тамбурным швом, справа – заполняющий фон тамбурный шов выполнен «елочкой».

СЮЗАНИ

В Средней Азии техника вышивки на хлопковой или шелковой ткани с типичным растительным орнаментом получила название сюзани (сюзане). Так называют не только саму технику, но и украшенные ею изделия.

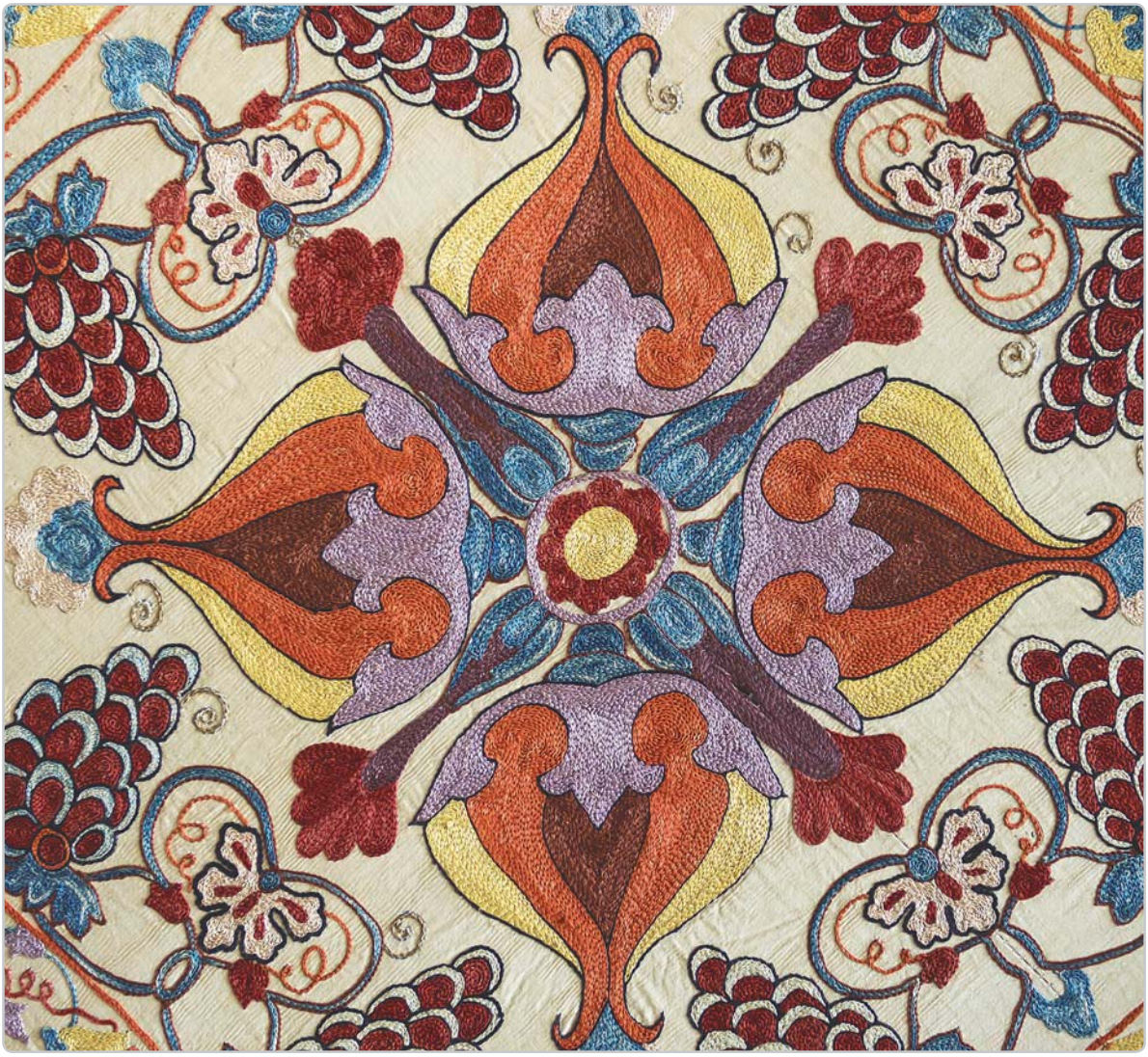
Общие сведения

В перевода с таджикского «сюзан» – игла. Значит, сюзани – просто вышивка. А вот что именно вышито – тут есть множество вариантов: от настенных панно-ковров до одежды и обуви.

Считается, что эта техника возникла в XVIII в., но есть основания предполагать, что сюзани, или прообраз этой вышивки, гораздо старше. В центре орнамента расположен круг, солнечный символ древнего зороастризма. Да и другие части композиции связаны с огнем.

Так, принято считать, что крестообразный мотив с фантастическими листьями или цветами относится к растительным орнаментам. Но о его изначальном смысле говорит название: чирок (чирох). Это масляный светильник, известный у народов Средней Азии с глубокой древности. Светильник, огонь, защищает от темных сил. В сюзани его вышивают четырежды, располагая мотивы по сторонам света.

Мотив светильника в узбекском сюзани.



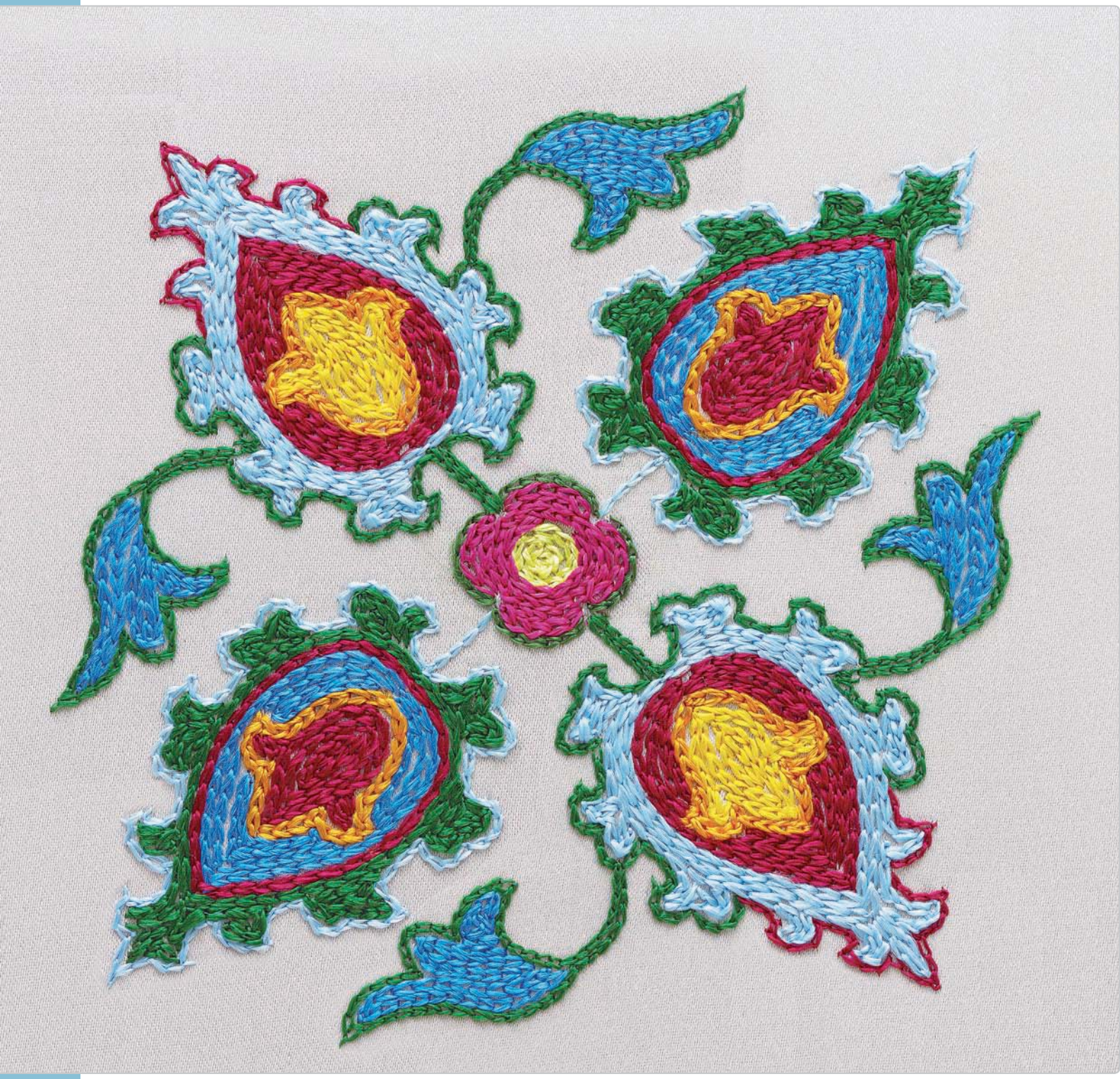
Узбекская вышивка сюзани, холст, шелковые нити.

Существует несколько школ вышивки, в Нурате, Бухаре, Шахрисабзе и Самарканде. В каждом городе свой стиль, излюбленные мотивы, цвета и даже стежки. Но общая черта всех школ – орнамент с необычным сочетанием ярких красок, придающих вышивке поистине восточный колорит. Похожая вышивка присутствует у всех народов региона и в странах бывшей Османской империи. Так, в Азербайджане эту технику называют тякялдуз.

Сюзани – народная вышивка, работу выполняли женщины, хотя и мужчины не брезговали этим искусством. Вышитые изделия входили в приданое невесты. К свадьбе она должна была подготовить пять вышивок: молитвенный коврик, украшение для потолка, вышивку на семейное зеркало, покрывало на постель и собственно сюзани – вышитый ковер на стену. Интересен обычай: рисунок вышивки должен быть слегка незавершенным: вещь не должна быть идеальной. Если девушка была хорошей вышивальщицей, это во многом определяло ее положение в новой семье. Так, искусницу могли освободить от домашней работы, только вышивай! В рисунках вышивки зашифрованы настоящие послания, пожелания счастья в семье, многочисленного потомства, достатка и, конечно, любви.

Порядок работы

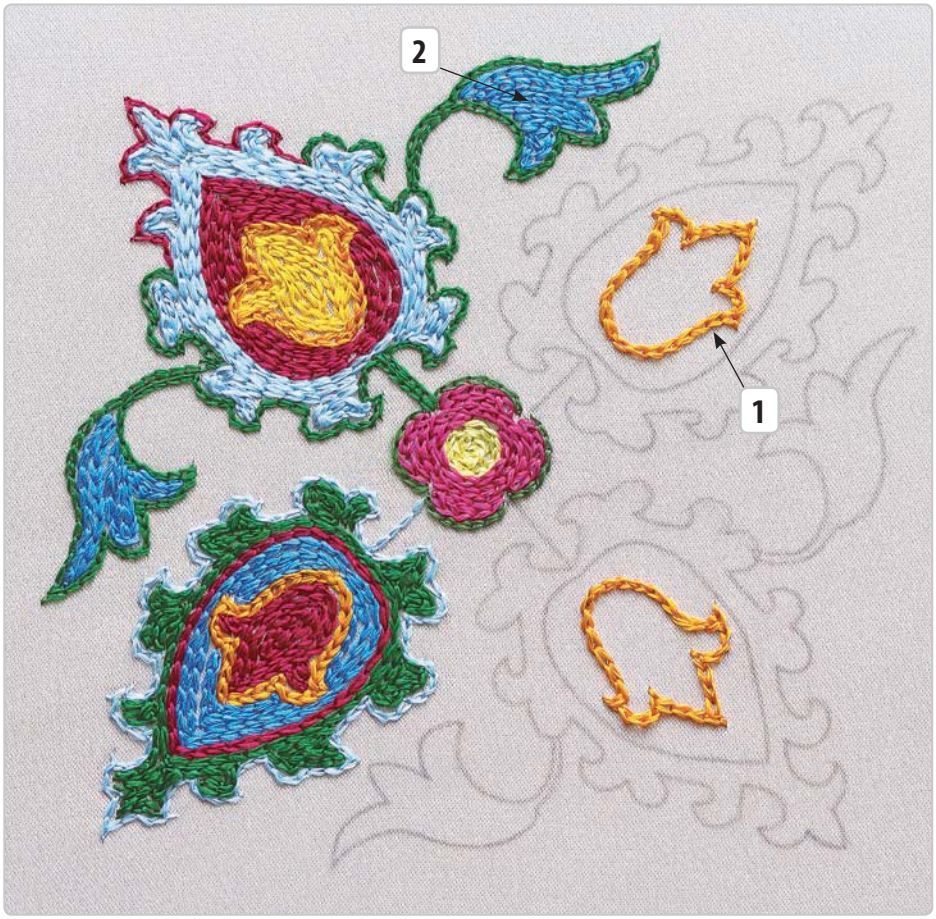
При вышивке крупных изделий с симметричным орнаментом очень важна разметка рисунка. Качественное выполнение этого этапа – залог успеха всей работы. Вышивку выполняют на светлой ткани, как правило, это хлопковое полотно. Используют шелковые нити разной толщины, средней крутки.



1. Перенесите рисунок вышивки на ткань.

2. Прошейте контуры деталей мотивов тамбурным швом, делая мелкие стежки одинаковой длины. Нить может быть одного цвета с мотивом или подобрана по контрасту.

3. Заполните области мотивов выбранными швами.



Этапы работы.

1. *Перенесенный рисунок с контуром, вышитым нитью контрастного цвета.*
2. *Заполненный тамбурным швом фрагмент мотива.*

Мечеть Сехзаде, или Мечеть принца в Стамбуле.

ТУРЦИЯ

Вышивка в Турции 137

Игольное кружево ойя 142

Стежки и швы 144

НАСЛЕДСТВО ИМПЕРИЙ

На территории современной Турции можно найти следы множества древних цивилизаций. Такое смешение культур нашло отражение в вышивке, ее техниках и материалах.

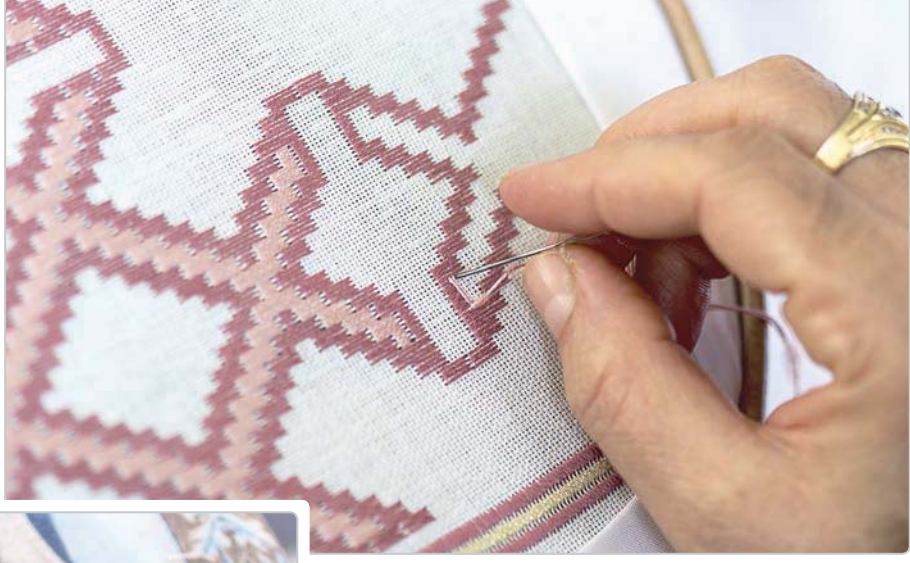
ВЫШИВКА В ТУРЦИИ

Народы, живущие в этом государстве, смогли сохранить древние традиции. Вышивка разных областей государства, в которых проживают различные этносы, может многое рассказать об истории Турции.

Турецкая вышивка впитала в себя традиции множества народов, причем разделить их в наше время практически невозможно. На протяжении столетий этот вид прикладного искусства играл важную роль в жизни знати и простых людей. Вышивкой украшали одежду, предметы быта, интерьер и даже упряжь коней. Перечислить все техники вышивки, с древнейших времен бытовавшие в Турции и сохранившиеся до наших дней, просто невозможно, во всяком случае, в этой книге. Остановимся на самых интересных.

Традиционная вышивка набором шерстяными нитками.

В Турции вышивают и по древним канонам европейских народов, славян и греков, вы встретите мотивы из Средней Азии и Ирана, Афганистана и Индии, здесь можно найти рисунки, используемые в китайском искусстве: хатайи (цветы в профиль) и лотос, облака, которые использовали в орнаментальном обрамлении вышивки.



Вышивка счетной двусторонней гладью. Анатолия, Турция.

Мережка с о. Крит. Выполнена по продернутому домотканому холсту по счету нитей.

Вышивка с зеркалами на традиционном женском костюме.

Тамбурная вышивка с традиционным цветочным орнаментом.

Образцы вышивки золотом zerzud XIX в.
Швы: счетная гладь, шов «вприкреп», тамбурный шов.

Вышивка золотом также распространена на территории Турции. Золотом вышивали в нескольких техниках.

Zerzud, когда плоские золотые нити (бить) выкладывали по рисунку на атласной ткани параллельно друг к другу и закрепляли короткими стежками-прикрепками. Эту вышивку часто дополняли гладью и тамбурным швом, выполненными шелковыми нитями.

Еще одна техника работы с золотыми нитями – ***dival***, в этой вышивке бить выкладывали поверх формы, вырезанной из толстой кожи. В этой технике нити закрепляли короткими стежками нити вдоль края формы. Турецкая вышивка золотом – развитие золотой вышивки Византии. Кстати, эти техники вышивки распространились и на территории России.

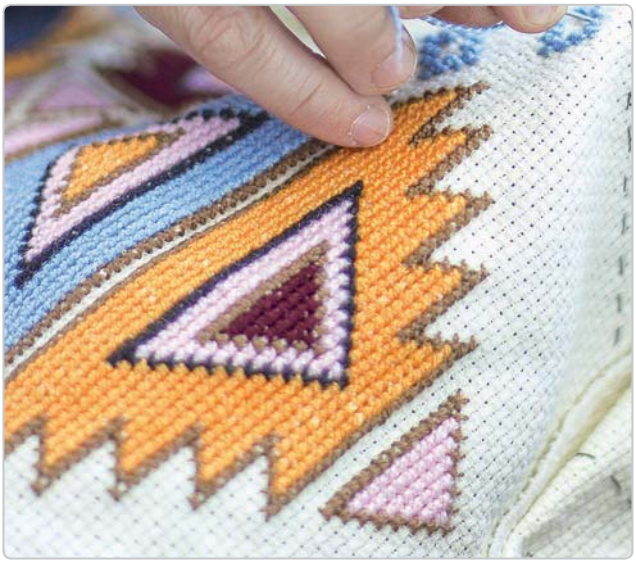
Вышивка dival. Анатолия, Турция.

Вышивка ***гладью*** с использованием узелковой техники также получила собственное прочтение.

В этой работе использованы техники: счетная гладь, трехстежковая гладь, узелковая. Рисунок вышивки напоминает японский, а контур лепестков, выполненный тамбурным швом, ближе к китайской традиции. Анатолия, Турция.

Нельзя не вспомнить и о турецкой вышивке ***гобеленовыми швами***.

Особое место в турецкой вышивке занимает ***игольное кружево***. Эта техника позволяет создавать невесомые ажурные узоры с помощью обычной иглы.



Фрагмент вышивки гобеленовыми швами. Анатолия, Турция.

Салфетка в технике игольного кружева.

Турецкое игольное кружево ойя.

ИГОЛЬНОЕ КРУЖЕВО ОЙЯ

Многообразие видов плетения иглой – игольного кружева – настолько велико, что этим техникам нужно посвятить не одну книгу. Кружево ойя – наиболее простой и тем не менее эффектный способ такой вышивки.

Общие сведения

Эта техника позволяет украшать края традиционного женского головного платка. Большинство жителей Турции исповедует Ислам, а в традициях этой религии женщина должна покрывать голову. Эту традицию сохраняют и представительницы немусульманских народов.

Ткани для платка могут быть самыми разными: от тончайшего полупрозрачного шелка до тонкой шерсти. Платок может быть однотонным или иметь набивной рисунок. Все зависит от национальных предпочтений, впрочем, как и излюбленные мотивы вышивки. Так, в мусульманских областях это геометрические орнаменты, а в прочих частях государства – цветы, бабочки и т.д.

Вышивку выполняют шелковыми или синтетическими нитями плотной крутки. Толщина нитей может быть разной, в зависимости от вида ткани платка.

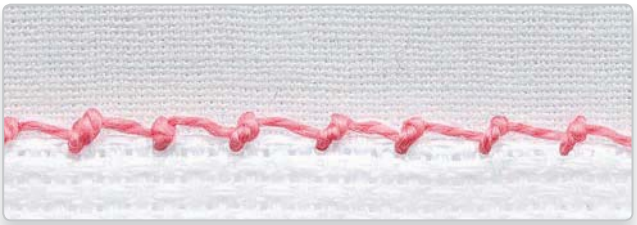
Вышивка на традиционном турецком платке.

Турецкая традиционная вышивка.

СТЕЖКИ И ШВЫ

Удивительно, для создания всего разнообразия мотивов вышивки используют всего один стежок – узелок, выполняемый на игле. Причем основой для стежка может быть как ткань, так и стежки предыдущих рядов (проходов) вышивки. Эта вышивка счетная, но считают не количество нитей основы, а стежки предыдущих рядов или количество стежков в блоке рисунка.

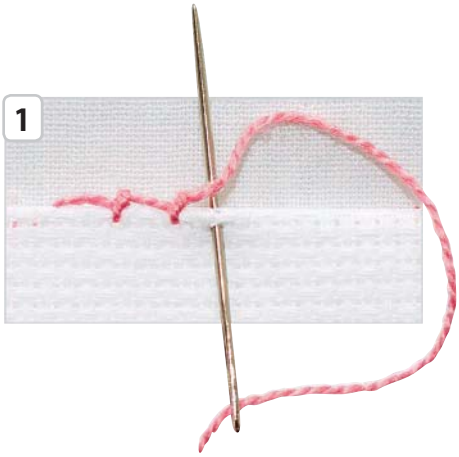
Простой стежок. Простая обвязка

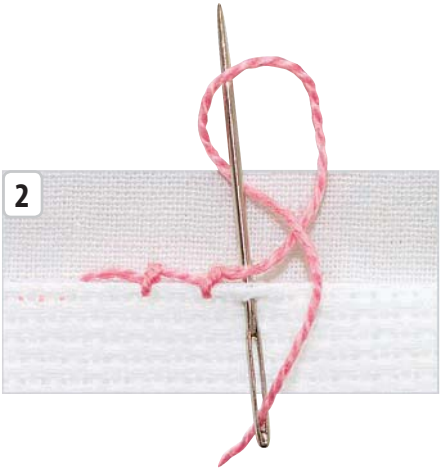


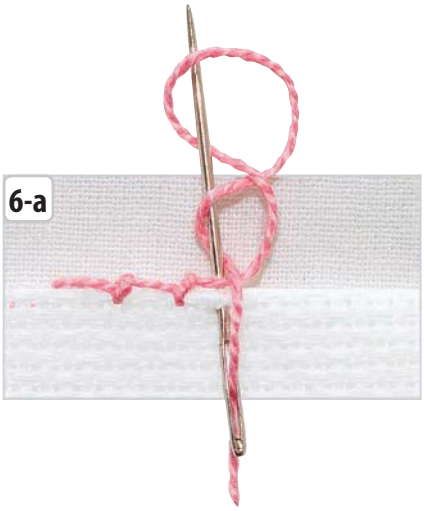
Первый ряд вышивки – простую обвязку – выполняют, предварительно дважды подогнув край изделия. Стежок полностью захватывает подгиб, одновременно закрепляя срез ткани.

1. Выведите иглу с лицевой на изнаночную сторону изделия. Нить оставляйте сверху.

2. Нить от ушка иглы проведите под иглой справа налево, а затем над иглой слева направо.







3. Аккуратно затяните петлю.

4. Сильно затяните узелок. Это простой стежок.

5. Повторяйте стежки одинаковой длины до конца шва.

6. В некоторых случаях, когда надо закрепить нить, выполните навивку как в п. 2, а затем нить от предыдущего узелка проведите справа налево над-под иглой. Затяните узелок.

Двойная обвязка

Шов выполняют в два прохода простыми стежками. Первый проход всегда повторяет простую обвязку, а второй проход можно выполнить двумя способами.

Первый способ. Шейте слева направо. Приложите конец нити к первому стежку простой обвязки. Проведите иглу под нитью и первым стежком.

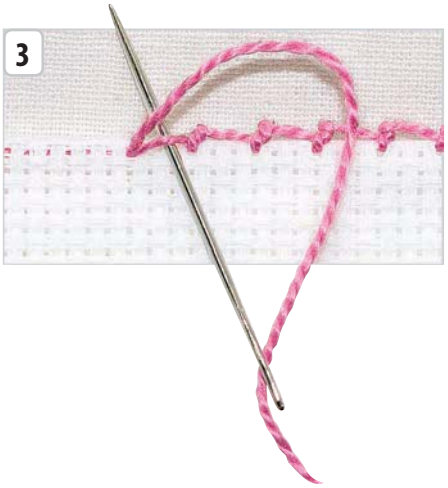
1. Дважды обвейте иглу, как для простой обвязки. Затяните петлю и узелок. Вы закрепили нить. Свободный конец обрежьте.

Второй способ. Поверните изделие изнаночной стороной к себе. Закрепите нить на крайнем правом стежке простой обвязки.

3. Шейте по всей длине шва, как в первом способе.

2. Проведите иглу под нитью и вторым стежком и выполните простой стежок.

Повторяйте стежки одинаковой длины до конца шва.

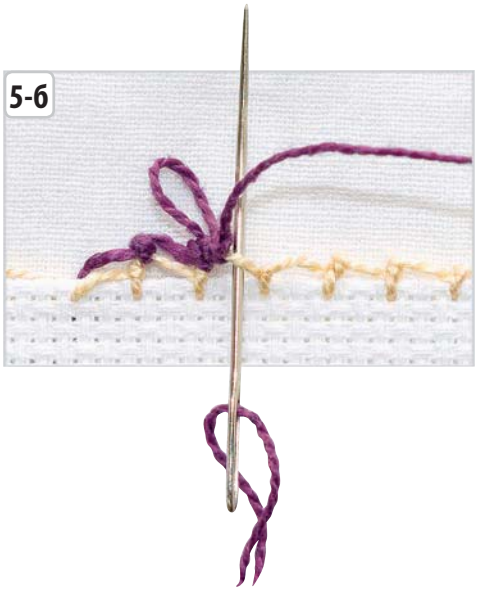


Обвязка с петлей

Шов позволяет создавать воздушные элементы практически всех узоров вышивки ойя. Выполнять обвязку петлей можно на основе простой или двойной обвязки.

1. ***Первый проход.*** Выполните простую обвязку по всей длине шва.

2. ***Второй проход.*** Закрепите нить на первом стежке. В нашем случае блок состоит из шести стежков.



3. Проведите иглу под нитью и под соседним стежком. Выполните простой стежок.

4. Выполните второй простой стежок, располагая его вплотную к началу стежка первого прохода.

5. Выполните третий простой стежок на том же стежке первого прохода, оставляя слева петлю выбранной величины.

6. Выполните еще две петли одинаковой величины на том же стежке первого прохода (в нашем случае три).

7. Выполните последний простой стежок блока, располагая узелок вплотную к концу стежка первого прохода.

8. Выполните первый стежок следующего блока, проведя иглу под третьим стежком первого прохода. Продолжите шов по всей линии.

Обвязка «зубчики» или обратный ход

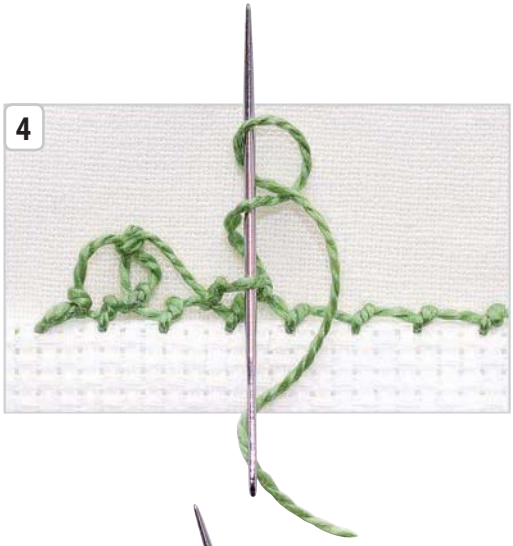
В шве используют прием «возвратный стежок» – вариант простого стежка, который образует протяжку во многих элементах узоров вышивки.

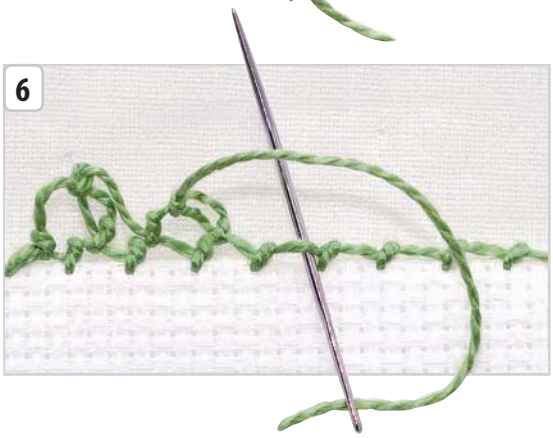
1. ***Первый проход.*** Выполните простую обвязку по всей длине шва.

2. ***Второй проход.*** Закрепите нить на первом стежке. Блок состоит из трех стежков.

3. Проведите иглу под нитью и под соседним стежком. Выполните простой стежок.

4. Проведите иглу под стежком. Обвейте концом нити от узелка иглу над-под слева направо. Нитью от ушка иглы выполните навивку под-над иглой справа налево.





5. Затяните навивку и узелок, оставляя справа протяжку длиной в половину стежка. Так выполняют ***обратный ход***, или ***возвратный стежок***.

6. Проведите иглу под нитью и соседним стежком первого прохода. Выполните свободный простой стежок. Продолжите шов блоками по всей линии вышивки.

Элемент «бабочка»

Некоторые элементы кружева выполняют отдельно в последствии закрепляя их на основной вышивке.

1. Для выполнения элемента «бабочка» понадобится дополнительное приспособление – шаблон. Его можно изготовить из мягкой толстой проволоки. Обвейте проволоку два раза на карандаше или ручке.

2. Выполните намотку в 5–8 витков против часовой стрелки на U-образном шаблоне.

3. Проведите иглу под всеми нитями по центру намотки.

4. Закрепите намотку узелком.

5. Выполните «усики» – две петли.

6. Выньте шаблон.

Элемент «цветок»

Этот мотив выполняют на скользящей петле, последовательно выполняя центральную часть и лепестки.

1. Дважды обмотайте нитью указательный палец левой руки.

2. Выполните на обмотке петли одинаковой величины (в нашем случае пять).

3. Затяните обмотку. Это скользящая петля.

4. Выполните обратный ход на крайней петле первого ряда, захватывая свободную нить от скользящей петли.

5. Соедините петли простыми стежками, располагая вершины петель по кругу на равном расстоянии друг от друга. Не забывайте захватывать свободную нить! Обрежьте ее в конце ряда.

6. Продолжите работу над цветком, формируя лепестки из простых стежков, обратного хода и петель.

7. Закрепите готовый «цветок» на обвязке.

Прочие элементы и их использование

В кружеве ойя существует множество элементов, у каждой вышивальщицы может быть любимый, который она использует чаще всего.

Обвязка «волна»

Элемент «веер»

Обвязка «ракушки»

Элемент «пирамида с петлями»

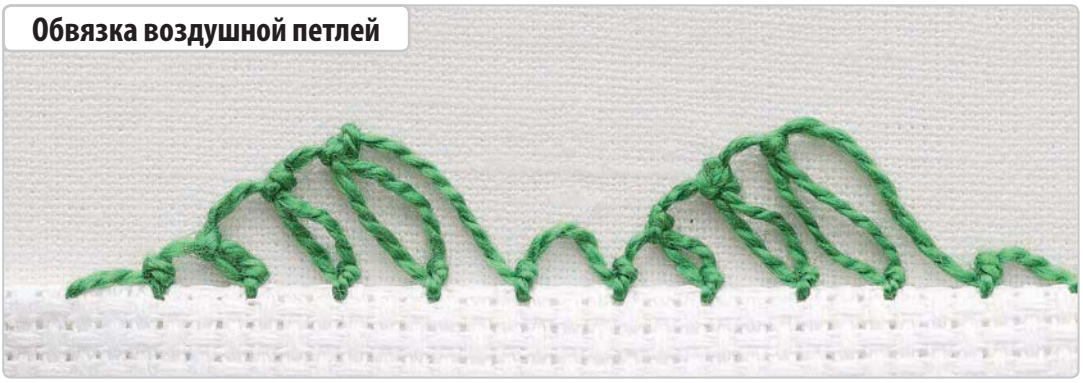
Элемент «хризантема»

Обвязка «сетка» с воздушной петлей

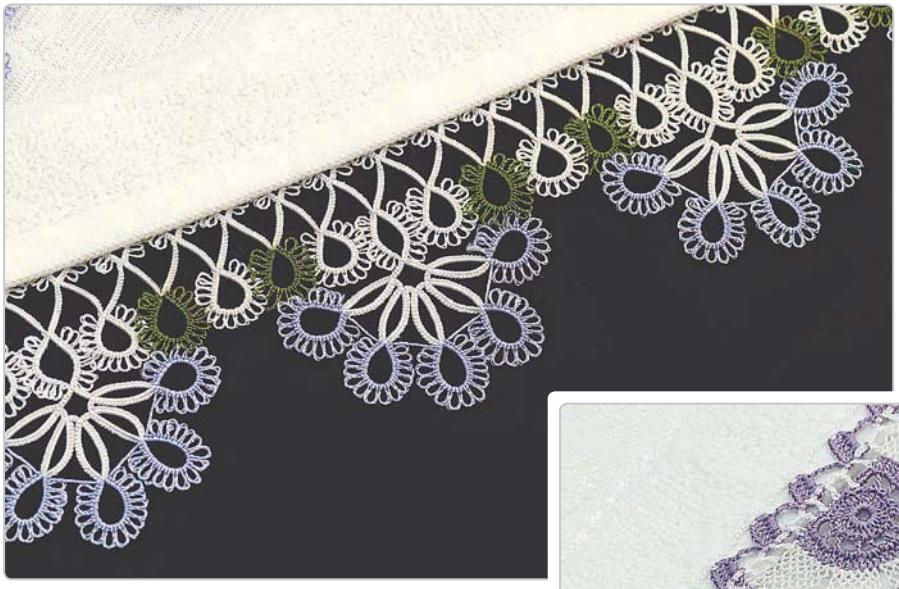
Обвязка «парус»

Обвязка с петлей «листик»

Обвязка воздушной петлей



Кружево ойя на ткани.



Традиционное кружево ойя по краю изделия.

Из отдельных элементов кружева также можно создавать композиции на ткани.

Традиционный итальянский городок на озере Комо. Варенна, Италия.

ИТАЛИЯ

Вышивка в Италии 153

Стежки и швы 158

Барджелло 162

Вышивка ассизи 166

Вышивка трапунто 168

Вышивка ретичелло 170

ПЕРЕКРЕСТОК ЦИВИЛИЗАЦИЙ

Итальянские города-республики вели активную торговлю. Сюда стекались произведения искусства со всего света. Предприимчивые венецианские купцы привозили на родину ткани и драгоценности, мраморные статуи и восточные ковры. Усиление влияния Ватикана способствовало развитию ремесел: новые храмы нуждались в богатом убранстве.

ВЫШИВКА В ИТАЛИИ

Итальянская вышивка впитала в себя множество техник из самых разных стран. Богатство торговых городов было всеобщим достоянием, одежда и дома простолюдинов не уступали в роскоши нарядам и дворцам знати. Яркие краски итальянской природы в сочетании с многовековой историей вдохновляли мастеров на создание великолепных произведений.

После распада Римской империи на территории Италии возникло множество самостоятельных вольных городов, в которых процветали торговля и ремесла. Вышивка занимала особое место: ею украшали интерьеры и одежду, вышивали для собственных нужд и на продажу.

В каждом городе существовала своя школа. Старинные техники, свободные и счетные, выполняли традиционными материалами по строгим канонам. Причем каждая техника использовалась только по месту ее возникновения: мастера тщательно хранили секреты, передаваемые из поколения в поколение.

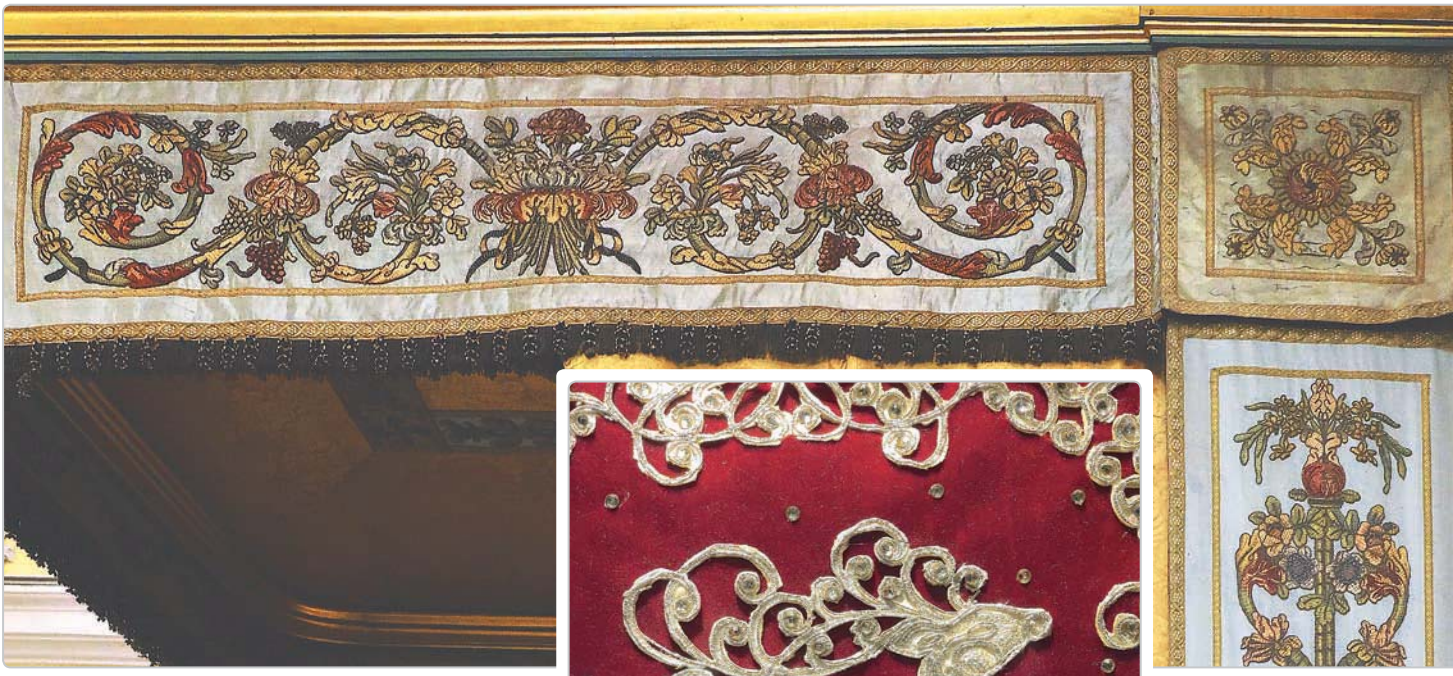
Традиционный головной убор – черный платок с цветочным орнаментом. Кальяри, Италия.

Для вышивки в Италии использовали самые разные материалы: от традиционных нитей растительного и животного происхождения: хлопок, шерсть, шелк (тутового шелкопряда в Италии начали выращивать еще в VI в. н. э., а в Средние века Италия становится основным производителем шелка в Европе), до совсем уж экзотических: ***биссус*** – чрезвычайно редкая и ценная нить, известная с библейских времен, которую еще называют «рыбья шерсть» или «морской шелк», производилась до начала XX в. из крупных моллюсков *Pinna Noblis*, обитающих в Средиземном море. Угроза исчезновения остановила производство, и теперь настоящий биссус можно найти на Сардинии в весьма ограниченных количествах.

Вышивка шелком и золотом в основном использовалась для украшения предметов культа и интерьеров дворцов знати.

Фрагмент вышивки на обивке кресла. Дворец Медичи Риккарди. Флоренция, Италия.

Вышивка золотом из Кафедрального собора. Сицилия, Италия.



Для вышивки обивки мебели и прочего интерьерного текстиля использовали шерсть. Фрагмент вышитого балдахина из Палаццо Борромео (XVII в.), о. Изола-Белла, Италия.

Золотой олень, вышивка золотом с вкраплением драгоценных камней. Флоренция, Италия.

Вышивка золотом из Кафедрального собора. Сицилия, Италия.

Многие старинные техники дошли до наших дней, практически не претерпев изменений, например, строчевая вышивка ***ретичелло*** (*reticello* – сетка, о нем мы поговорим подробнее), и ***игольное кружево с острова Бурано***. Изделия мастериц известны еще с XV в., это кружево украшало наряды венценосных особ Западной Европы и ценилось на вес золота.

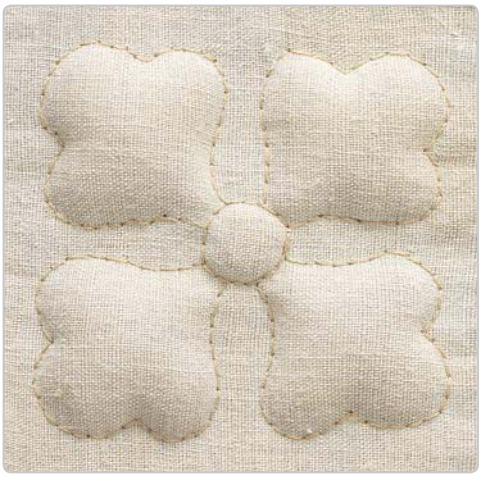
Мастерица за работой. Бурано, Италия.

Традиционное игольное кружево бурано.

Многие традиционные техники напоминают гобеленовое шитье. На полотне создавали орнамент, заполнявший всю (или некоторую часть) поверхности ткани. К таким техникам относятся вышивка ***ассизи*** и ***барджелло*** («венгерский стежок»).

Есть техники, которые прямо указывают на страну происхождения, так, ***броккателло***, или ***бухара коучинг***, вполне вероятно, попал в Италию через Сицилию с торговцами с Востока или Марокко.

Существует в Италии и своя техника стежки. Это вышивка ***трапунто***. Рельеф в этой технике создают, сшивая по заданному рисунку два слоя ткани и набивая отдельные элементы мотивов через прорези с изнаночной стороны изделия.



Фрагмент вышивки трапунто.

Фреска с изображением древнеримской вышивки. Помпеи, Италия.

В недавнем прошлом, в конце XIX – начале XX столетия, когда вышивка в Италии обрела второе рождение, появилось направление ***Punto Antico*** (античная вышивка), куда входят относительно новые счетные техники, созданные в XIX–XX столетиях (название начали применять в 1900 г.) с использованием старинных швов, разработанных в разных провинциях и городах Италии или заимствованных у других народов. В одной вышивке могут сочетаться швы из Пармы и Венеции, Сиены и Генуи. В этих техниках, как правило, используют античные мотивы с древнеримских фресок, орнаменты и сюжеты эпохи Возрождения, барокко и других высоких стилей.

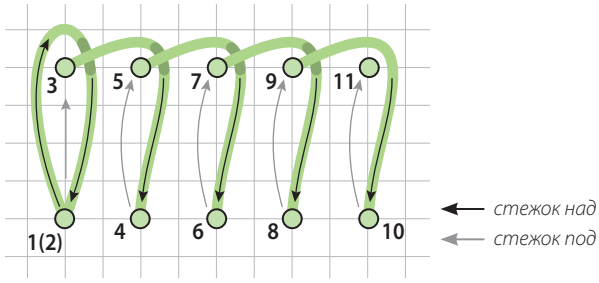
Скатерть. Современная итальянская вышивка с восточным орнаментом.

СТЕЖКИ И ШВЫ

Все стежки и швы, используемые в итальянской вышивке, перечислить невозможно. Рассмотрим наиболее распространенные или те, что появились именно в Италии.

Петельный шов

Этот шов применяют для обшивки края прорезей в различных техниках вышивки. Также его применяют для навивки при создании брид.



1. Выполните разметку на основе.

2. Выполните стежок «петля» из точки 1.

3. Отступите на длину стежка (точка 2) и выведите иглу с изнаночной на лицевую сторону основы. Затяните стежок. Это начальный стежок шва.

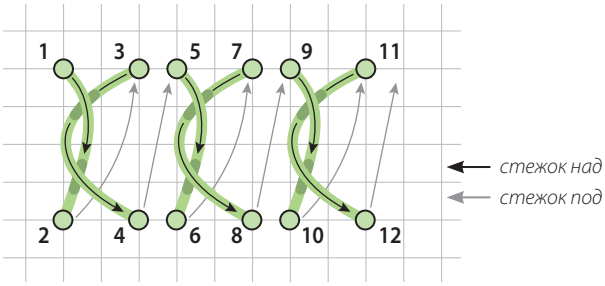
4. Первый стежок. Выполните стежок «петля» из точки 2 до точки 3.

5. Проведите иглу в точку 4 поверх петли и затяните стежок.

6. Продолжите работу по всей длине шва, выполняя последующие стежки, как первый.

Сиенский шов

Этот счетный шов используют для бордюров или контура деталей орнаментальных композиций. Также он подойдет для заполнения фона вышивки. Ряды шва выполняют по прямому контуру.



1. Шейте по счету нитей ткани. Выведите иглу в точке 1 и проложите прямой стежок в точку 2.

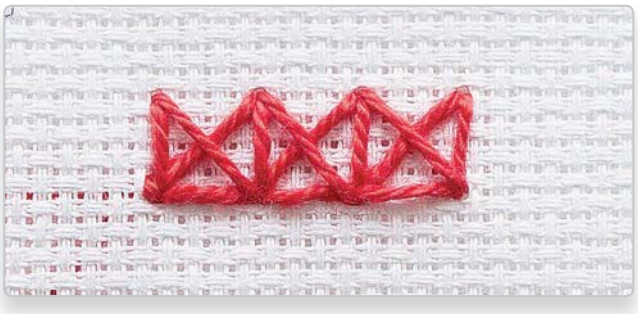
2. Затяните стежок.

3. Выведите иглу в точке 3, проведите под первым стежком и введите в точку 4. Затяните стежок.

4. Выведите иглу в точку 5 и продолжите работу по всей линии шва. Длина стежков одинакова по всему рисунку, расстояние между стежками также равное. В нашем случае расстояние между переплетенными стежками – две, а блоками – одна нить.

Итальянский шов двусторонним крестом

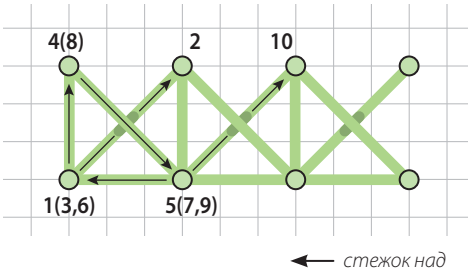
Этот шов применяют в старинной вышивке ассизи. В отличие от привычного нам двустороннего креста, где прокладывают ряды наклонных стежков по всей длине шва, здесь сразу выполняют каждый блок.

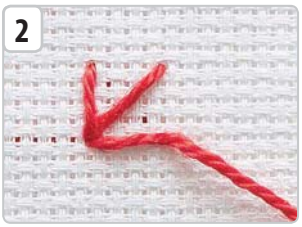


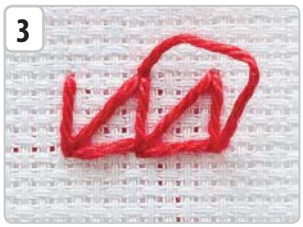
1. Выполните разметку на основе.

2. Выведите иглу в точке 1. Выполните прямой стежок в точку 2. Выведите иглу в точке 1(3), выполните прямой стежок в точку 4. Выведите иглу в точке 5 и выполните прямой стежок в точку 1(6). Вернитесь в точку 5(7).

3. Проложите стежок в точку 4(8), вернитесь в точку 5(9) и продолжите работу по всей линии шва.







Шов «квадраты»

Этот шов выполняют, как мережку «панка», но работают по непродернутому полотну, стягивая нити.

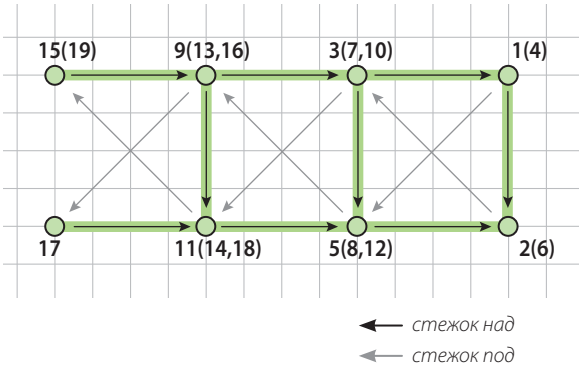
1. Шейте справа налево. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2.

2. Выведите иглу в точке 3 и введите в точке 4 (1).

3. Выведите иглу в точке 5 и введите в точке 6 (2).

4. Выведите иглу в точке 7 (3) и введите в точке 8 (5).

5. Выведите иглу в точке 9 и продолжите работу по всей линии шва. Не забывайте несильно затягивать каждый стежок.



Итальянский узелковый шов

Этот счетный шов используют для заполнения фона в орнаментальных композициях. Шов рельефный, его выполняют рядами слева направо и справа налево по диагонали.

1. Выполните разметку на ткани.

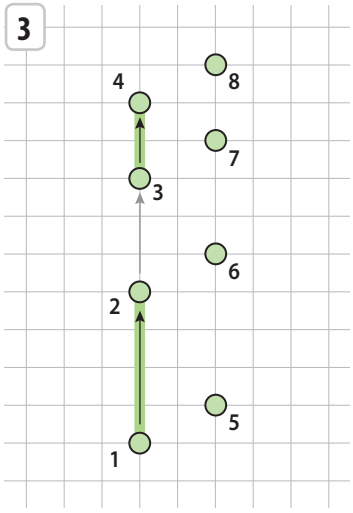
2. Выведите иглу в точке 1 и выполните прямой стежок в точку 2.

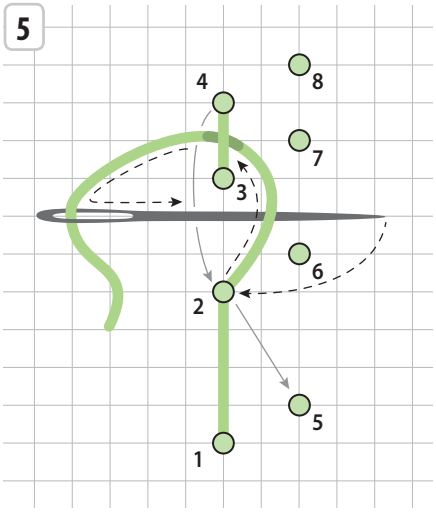
3. Выведите иглу в точке 3 и выполните прямой стежок в точку 4.

4. Вернитесь в точку 2. Проведите иглу поднад вторым стежком, введите иглу в точку 2 и несильно затяните стежок.

5. Выведите иглу в точке 5 и продолжите работу по всей линии шва.

6. Если вы шьете справа налево, навивку выполняйте, как в п. 3, но в зеркальном отображении.



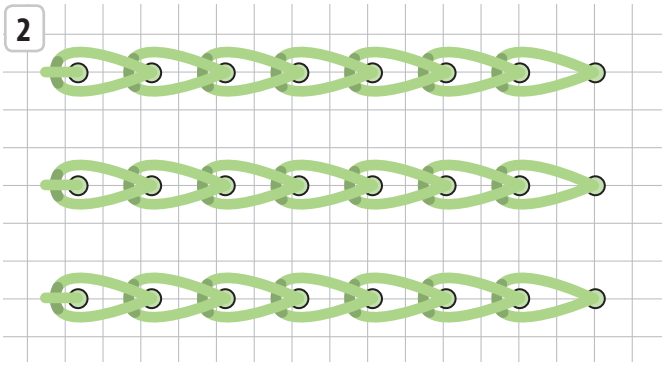


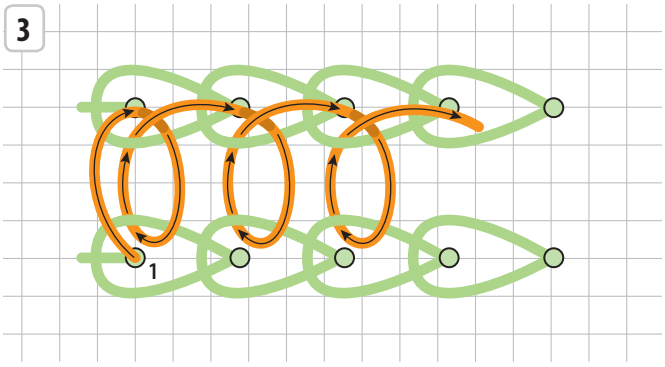
стежок над

стежок под

Пармский шов

Этот шов применяют для создания бордюров или контура отдельных деталей композиции. Шов рельефный и прекрасно дополняет любую технику вышивки. Шов довольно пластичный, так что шить им можно по прямому и произвольному контуру.





Нижний ряд навивки.

1. Выполните разметку на ткани.

2. Проложите три ряда тамбурного шва на одинаковом расстоянии друг от друга. Шейте справа налево или слева направо. Стежки швов должны располагаться друг под другом.

3. Выполните два ряда петельного шва, не прокалывая ткань, а проводя иглу под соседними стежками тамбурного шва: первый ряд – верхние стороны петель первого ряда тамбурного шва и нижние стороны петель среднего ряда тамбурного шва, а во втором ряду используйте нижнюю сторону петель верхнего ряда и верхнюю сторону петель среднего ряда.

БАРДЖЕЛЛО

Вышивка, плотно заполняющая всю поверхность ткани фантастически красивыми узорами, напоминающими перья диковинной птицы, волны, языки пламени, – это барджелло. Техника множества стежков, выполненных в определенной последовательности по счету нитей, требует аккуратности и терпения.

Общие сведения

Традиционно вышивку выполняли на тканях для обивки мебели, подушках и покрывалах. В классической технике все стежки в узорах были одной длины, но в наши дни это требование перестало быть обязательным.

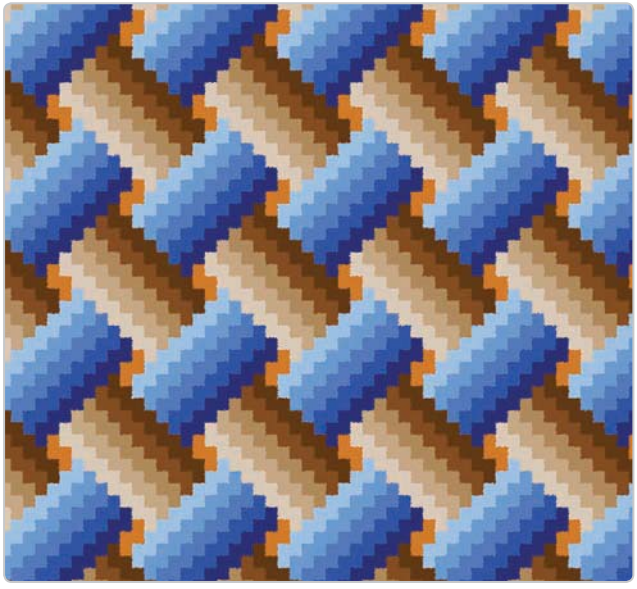
Вышивка барджелло известна с XIII в. По преданию, во Флоренцию прибыла знатная венгерская дама (по одним источникам, принцесса Елизавета, вышедшая замуж за могущественного Медичи, другие источники говорят о Святой Елизавете Венгерской, совершившей несколько путешествий по Италии), которая и привезла в Италию прообраз барджелло – зигзагообразную вышивку счетной гладью, родившуюся в Богемии (современная Чехия).

«Зиг-заг» – классический узор вышивки барджелло.

История довольно запутанная, впрочем, как и большинство историй западноевропейских техник вышивки. Так, попав в XVII в. в Руан (Франция), техника была названа «бергамо», но за барджелло в Италии до наших дней сохранилось второе название: ***Punto unghero*** – «венгерский стежок». Привычное название появилось намного позднее, по месту экспозиции старинных вышивок в этой технике – музею Барджелло во Флоренции.

Для вышивки подойдет любая плотная ткань с прямым переплетением. Нитки можно также использовать любые: шерсть, шелк, хлопок, хотя традиционно вышивали тонкими шерстяными нитями.

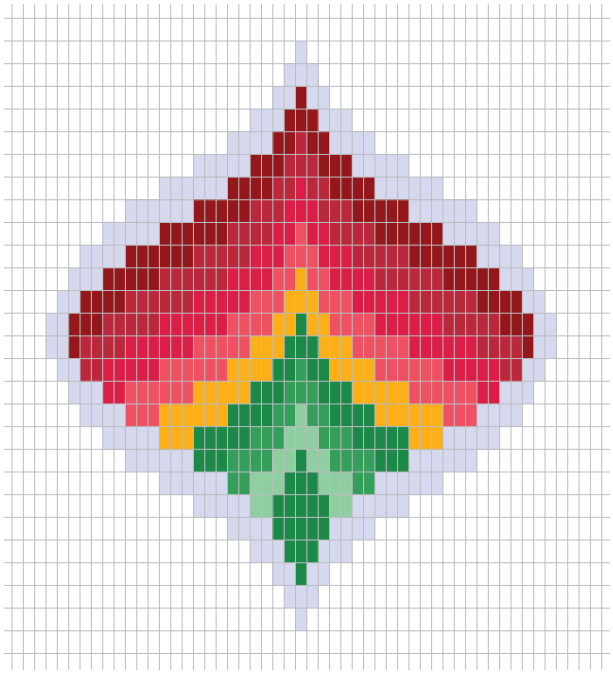
Узоры вышики барджелло.



Порядок работы

Вышивают параллельными горизонтальными рядами блоков из нескольких прямых стежков, чередуя количество стежков в блоках и цвета нитей по рисунку вышивки. Традиционно длина стежка – четыре нити, расстояние между стежками – одна нить. Стежки прокладывают сверху вниз, а шов ведут слева направо.

Схема вышивки.



– один стежок

– два стежка

– три стежка

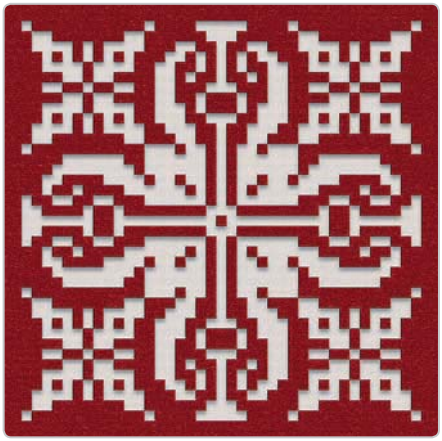
ВЫШИВКА АССИЗИ

Это скорее стиль, а не техника вышивки, но не рассказать о ней просто невозможно. Кропотливая работа двусторонним крестом покоряет своим изяществом и четкой графикой.

Общие сведения

Вышивка Ассизи названа по месту возникновения: монахини в монастыре св. Франциска Ассизского вышивали в этой технике различные культовые предметы с XIII в.

По одной из гипотез, к созданию этой техники подтолкнули фрески на стенах монастыря в Ассизи, выполненные великим Джотто. Рисунок переносят на полотно, после чего заполняют фон крестообразными швами. Контур свободных от вышивки мотивов дополнительно прошивают двойным швом «вперед иголку» («роспись»). Изначально вышивали только на отбеленном хлопковом или льняном полотне шелковыми красными, синими и зелеными нитями темных тонов. Позднее были добавлены и другие цвета: черный, коричневый, причем их использовали для контуров мотивов. Мотивы были двух типов: различные библейские и жанровые сцены или растительные орнаменты со стилизованными изображениями животных. Первый тип – дань религии, а вторые появились, так как св. Франциск считался покровителем животных. Техника получила широкое распространение в XIX в., тогда же и получила современное название.



Порядок работы

Эта вышивка, в отличие от обычной вышивки крестом, не требует создания сложных цветных схем. На ткань переносят только контуры мотивов.

1. Перенесите рисунок на ткань

2. Заполните фон рядами выбранного шва. В наши дни для вышивки Ассизи используют практически любые виды шва крестом.

3. Прошейте контуры мотивов двусторонним швом «вперед иголку».

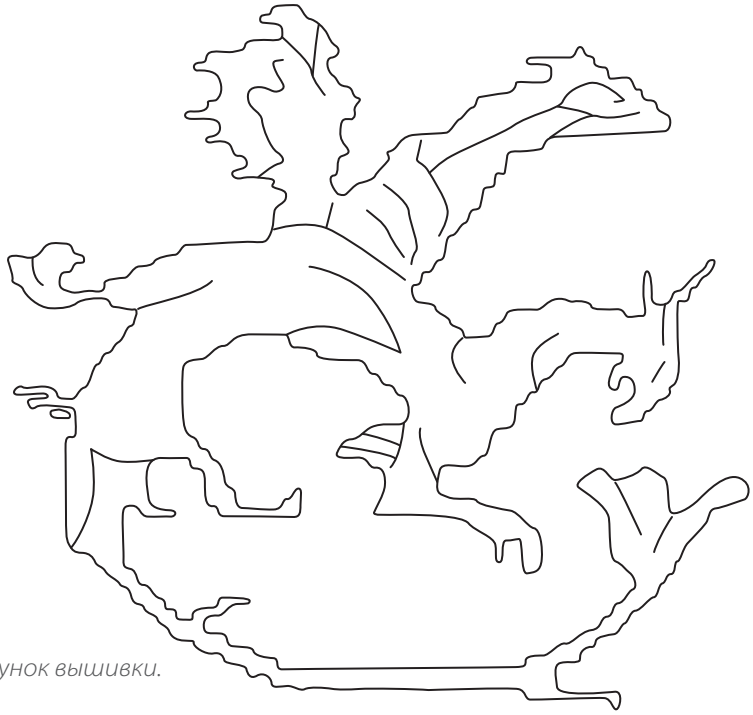


Рисунок вышивки.

ВЫШИВКА ТРАПУНТО

Эта рельефная вышивка – вариант уже знакомой нам стежки. Вышивка с использованием простейших швов присутствует у всех народов, но насколько она разная!

Общие сведения

Трапунто невозможно спутать с другими похожими техниками: кажется, что эти работы выполнены не на ткани, а вырезаны из мрамора.

Техника трапунто известна с XIV в., первые работы выполняли арабские мастера, но затем вышивка стала визитной карточкой Флоренции, откуда распространилась по всей Италии. Эту объемную вышивку традиционно выполняли на плотном холсте, используя два слоя ткани. Мотивы могли быть жанровыми или орнаментальными, так, на покрывале Гвиччардини в центре вышит сюжет средневекового рыцарского романа, а по краю идет орнаментальный фриз с типичной античной розеттой. Объем мотивам придавала набивка. Фон оставался незаполненным. Это позволит вам отличить трапунто от очень похожих техник вышивки, о которых речь пойдет позднее.

Порядок работы

Вышивку трапунто выполняют в пяльцах, на очень сильно натянутой ткани. В обоих слоях направление нитей основы и утка должны совпадать. Вышивка трапунто односторонняя. Изнанка существенно отличается от лицевой стороны.

1. Перенесите рисунок вышивки на ткань. Лучше использовать нижний слой и переводить мотив с помощью карандаша или копировальной бумаги. Соедините два слоя ткани, прошив их швом «вперед иголку» по направлению утка и основы. Расстояние между рядами швов 5–10 см, нить используйте контрастного цвета. Вставьте ткань в пяльца, расправьте и натяните.

2. Прошейте мотивы по контуру двойным швом «вперед иголку», делая стежки длиной 0,5–0,7 см. Если рисунок переведен на нижний слой ткани, первый проход шва выполняйте с изнаночной, а второй – с лицевой стороны.

3. Выполните набивку мотивов. Для крупных выполните небольшой разрез на нижнем слое ткани, аккуратно набейте ватой, холофайбером или шерстяным очесом до нужной плотности, после чего зашейте разрез. Линейные части рисунка небольшой ширины удобно набивать, протягивая толстую пряжу через раздвинутые нити нижнего слоя ткани с помощью иглы. Концы пряжи обрежьте как можно ближе к ткани.

4. Выдерните нити, скрепляющие слои ткани. Чтобы нижняя сторона вышивки выглядела аккуратнее, можно пришить ткань – подкладку, прикрепив ее к нижнему слою мелкими аккуратными стежками.

Обратная сторона вышивки. Места разрезов для набивки для каждого элемента узора.

Реплика фрагмента вышивки XIV в. (покрывало Гвиччардини) в технике трапунто из музея Барджелло, Флоренция.

ВЫШИВКА РЕТИЧЕЛЛО

Кружева, созданные с помощью иглы, были популярны в Западной Европе с давних времен. Техника ретичелло (reticello – сетка) зародилась в Италии в XIII–XIV вв. Ажурное переплетение белых нитей создает необыкновенный эффект.

Общие сведения

Техник игольного кружева множество. Но ретичелло, похоже, одна из древнейших. Во всяком случае, достоверно известно, что эта техника явилась прообразом вышивки ришелье.

С ретичелло мы начинаем знакомство с необычными видами вышивки – игольным кружевом. В различных техниках используют несколько приемов, позволяющих создать ажурное переплетение нитей. Игольное кружево выполняют, стягивая нити основы, по продернутой ткани, по прорезям или плетением кружевными (ажурными) швами. В разных странах используют один или несколько приемов, создавая узнаваемые работы.

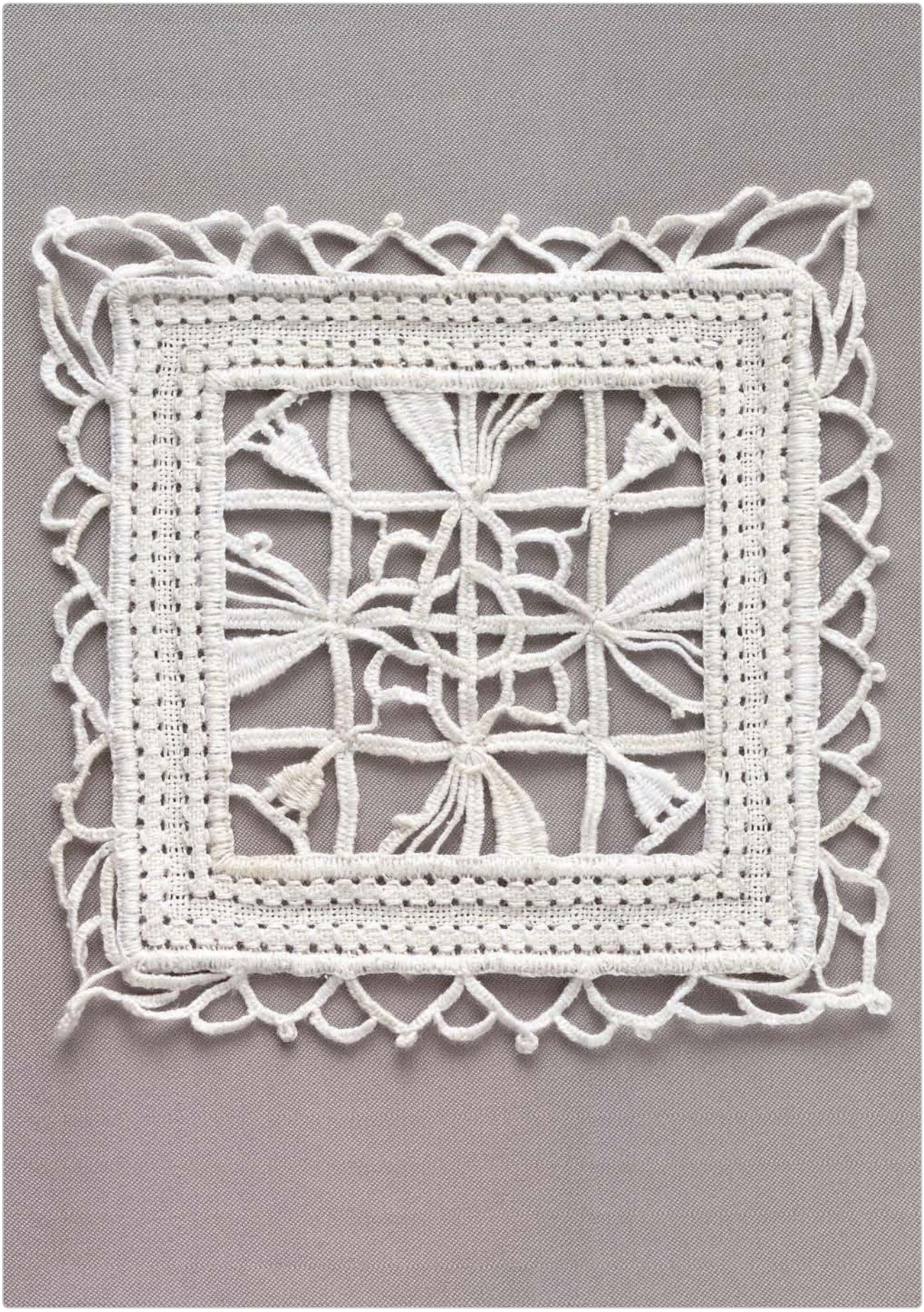
Древнейшие образцы вышивки ретичелло хранятся во многих музеях мира, прекрасная коллекция собрана в музее *Collezioni Comunadi d'Arte* в Болонье. Вышитые в этой технике детали костюмов: воротники, манжеты – можно увидеть на портретах королевских особ XV–XVII вв.

Так, в Национальной портретной галерее Лондона хранится портрет (1613 г.) королевы Елизаветы Богемской, воротник ее платья украшен кружевом ретичелло с изображением английского королевского герба. В этот период техника была наиболее популярна. В Италии даже печатали книги с узорами ретичелло. Традиционно для работы использовали белую ткань прямого переплетения из натуральных волокон и такие же нити. Позднее вышивку начали выполнять по сетке, сплетенной из нитей, примером такого кружева может служить кружево бурано.

Вышивка счетная, основы для брид и расстояния между ними кратны четырем, т.е. для брид оставляют четыре нити, а расстояние между ними может быть 4, 8 и т. д. Для крупных орнаментов делают дополнительные бриды, прокладывая основы по счету стежков сетки.

Мотивы вышивки в основном геометрические, но также используют и жанровые сцены, а также растительные рисунки.

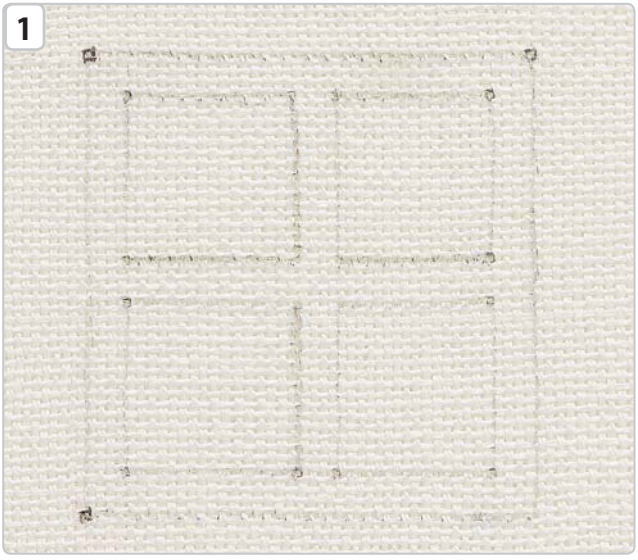
Традиционный мотив ретичелло. Сетка выполнена штопальным швом по нитям ткани, дополнительные бриды – петельным швом и простой навивкой.



Порядок работы

В вышивке ретичелло есть один момент, который не перешел в другие техники игольного кружева. Это порядок выполнения прорезей для сетки. Обратите внимание на остроумный прием: край прорези получается идеально ровным.

1. Выполните разметку на изнаночной стороне ткани.



2. Сделайте разрезы внутри мотива, прорезая ткань вплотную к основам брид.

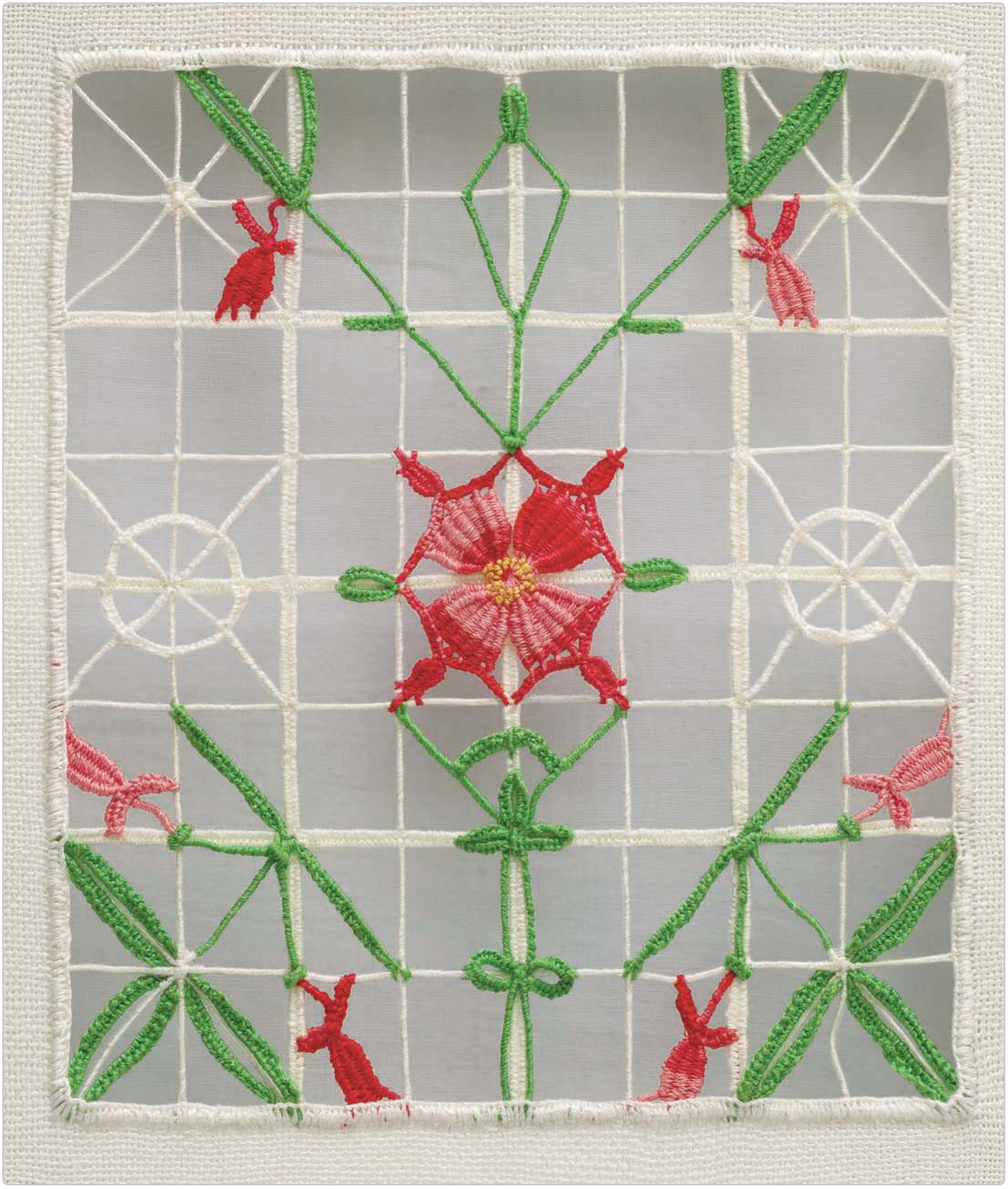
3. Распустите нити ткани до контура разметки и загните их на изнаночную сторону, закрепляя положение нитей булавками.

4. Окончательно закрепите нити швом «вперед иголку» на расстоянии 2–3 нитей от сгиба, работая нитью в цвет вышивки.

5. Выполните бриды штопальным швом. Выполните дополнительные основы согласно рисунку вышивки.

6. Обшейте сгиб петельным швом, делая стежки длиной в 4 нити на расстоянии 1 нити друг от друга. Обрежьте нити ткани с изнаночной стороны вышивки.

Вышивка ретичелло популярна и в наши дни. Мастерицы развивают эту технику, выполняя работу нитями разных цветов. Современная вышивка может быть ассиметричной, что придает ей особое очарование.



Традиционные фахверковые дома Маленькой Франции. Водный канал старого города Страсбурга. Эльзас, Франция.

ФРАНЦИЯ

Вышивка во Франции 179

Вышивка бути 184

Вышивка ришелье 188

Вышивка силаос 192

Вышивка точка Бове.

Люневильская вышивка ... 196

ИЗЯЩЕСТВО И РОСКОШЬ

Мы привыкли считать Францию законодательницей мод. Но так было не всегда. Эта территория пережила и захватнические набеги, и многолетние войны. Богатая история не могла не оставить свой след в искусстве Франции.

ВЫШИВКА ВО ФРАНЦИИ

Смешение стилей и техник, творчески переработанных мастерами Франции, позволяет определить вышивку этой страны как совершенно самобытное явление.

Еще в V в. на территорию римской провинции, именуемой Галлия, переселились германские племена франков. Так зародилось королевство Франция. В X в. к власти пришла династия Капетингов, правившая в стране до середины XIV в.

Франция в те времена не была единым государством, вассалы королей не только поднимали восстания против сюзеренов, но и отправлялись на завоевание новых престолов для себя.

Женская сумка с вышивкой. Франция в 1820-е гг. Выставка Александра Васильева «Мода в зеркале истории. XIX–XX век».

Деталь гобелена из Байе, изображающая нормандское вторжение в Англию во II в.

Так, в середине XI в. нормандский герцог Вильгельм Завоеватель после кровопролитной войны занял трон Англии, распространив влияние Франции на бо́льшую часть Британских островов. Именно это триумфальное завоевание послужило сюжетом для одного из древнейших памятников французской вышивки – Гобелена королевы Матильды, супруги Вильгельма, или Гобелена из Байо. По разным источникам, вышивка, а гобелен именно вышивка шерстяными нитями на льняном холсте с использованием таких швов, как ***тамбурный***, ***стебельчатый***, а также в одной из древнейших техник ***«набор»***, создан либо в придворных мастерских королевы, или монахами монастыря Св. Августина в Кентербери, Англия.

Французская история, впрочем, как история становления любого государства, изобилует войнами. Так, стоит упомянуть о Столетней войне (1337–1453 гг.) между английской и французской династиями. Победа французов послужила началом образования централизованного государства, правители которого стали абсолютными монархами. Но впереди государство ждали как Ренессанс, так и Реформация, религиозные войны и революции. Эти события, безусловно, оказали влияние на развитие вышивки во Франции.

Оформление парадной спальни. Версаль, Франция.

Полог кровати, фрагмент. Версаль, Франция.

Это влияние можно проследить в традиционных техниках французской вышивки. Так, итальянское трапунто превращается в ***бути***, ретичелло трансформируется в ***ришелье***, а прекрасные вышивки из Версаля и прочих королевских замков настолько разнообразны, что определить происхождение использованных техник практически невозможно.

А ***люневильская вышивка*** широко используется в работах ведущих дизайнеров.

Старинная салфетка. Вышивка ришелье.

Обивка кресла с королевскими лилиями. Амбуаз, Франция.

Вышивка бути.
Современная работа.

Традиционный головной убор бретонской женщины. Игольное кружево. Франция.

Люневильская вышивка.

ВЫШИВКА БУТИ

Эту технику вышивки часто путают с трапунто. Действительно, бути можно рассматривать как один из вариантов старинной итальянской техники.

Общие сведения

Существует два направления вышивки бути. В зависимости от стиля технику можно использовать как в предметах интерьера, так и для одежды.

Провансальское бути – вышивка на двух слоях тонкой хлопковой или шелковой ткани. В готовой работе фон остается полупрозрачным, что добавляет вышивке изящества. Эта техника известна с XVII в. В чем же отличие бути от трапунто? Прежде всего, эта вышивка одинаково выглядит с обеих сторон. В вышивке используют один единственный шов – «вперед иголку», делая очень короткие стежки. Ткани перед вышивкой не усаживают, т.е. не стирают и не подвергают влажно-тепловой обработке. Набивку производят, не делая разрезов. Ну и, наконец, в провансальском бути простегивают фон. Мотивы используют растительные, создавая причудливые орнаменты.

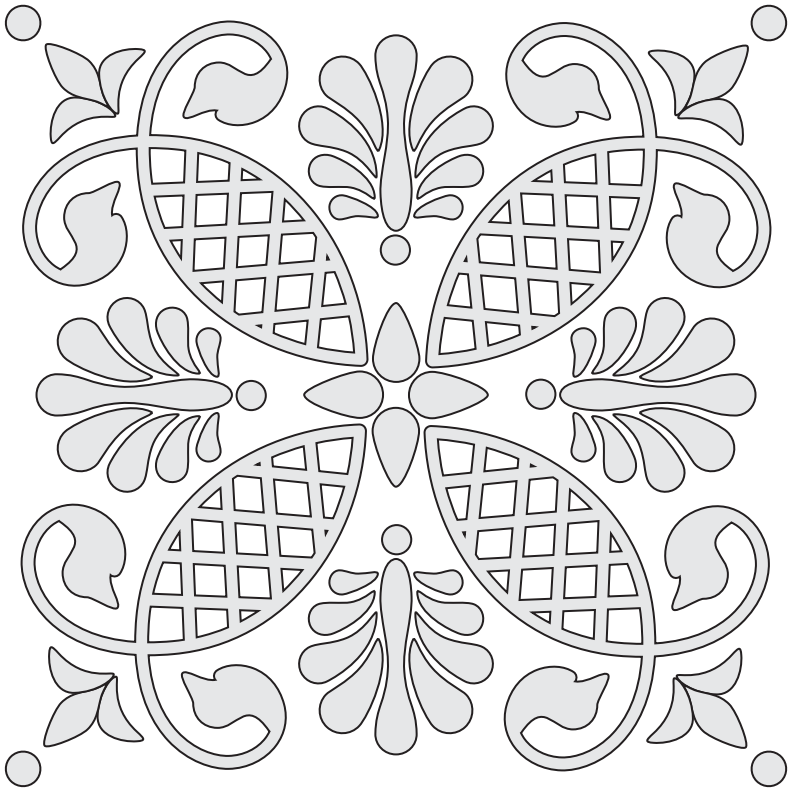


Рисунок провансальского бути.

Марсельское пике – второе направление в данной технике – отличается третьим слоем – объемной тканью, помещаемой между двумя основными. В наши дни используют синтепон. Стежки шва «вперед иголку» длиннее, чем в первом случае. Мотивы в основном геометрические. Применяют эту технику при изготовлении постельных принадлежностей и одежды.

Марсельское пике. Современная работа.

Порядок работы

В отличие от трапунто, в провансальском бути набивку выполняют толстой пряжей, прокладывая ряды параллельно друг другу.

Провансальское бути. Лицевая сторона.

1. Подготовьте основу, как для вышивки трапунто (см. стр. 168). Для переноса рисунка удобнее использовать водорастворимый маркер.

2. По контуру рисунка выполните шов «вперед иголку», делая стежки длиной 0,3–0,4 мм.

3. Выполните стежку фона по выбранному рисунку швом «вперед иголку», сохраняя длину стежка.

4. Вставьте в толстую иглу с тупым кончиком толстую пряжу. В классическом бути пряжа белая, но в наши дни используют цветную, что придает мотиву дополнительную выразительность.

5. Аккуратно раздвиньте нити основы внутри мотива на одном из слоев ткани. Этот слой будем считать изнаночным.

Провансальское бути. Изнаночная сторона.

А вот так выглядит вышивка на просвет.

6. Проведите иглу через слои ткани основы, протяните пряжу, оставив небольшой кончик.

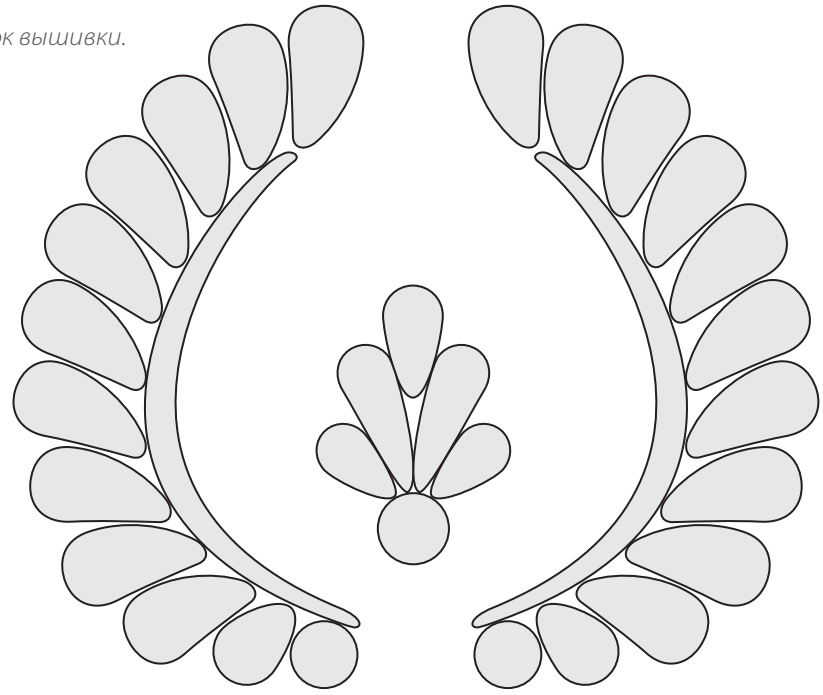
7. Введите иглу рядом со вторым проколом и снова протяните пряжу, оставляя маленькую петлю.

8. Продолжите набивку по всей площади мотива.

9. Обрежьте кончики пряжи как можно ближе к ткани основы.

10. Выстирайте и высушите готовую работу. Ткань основы немного подсядет. Усадку нужно учитывать при выборе рисунка: готовая вышивка немного меньше первоначального рисунка.

Рисунок вышивки.



ВЫШИВКА РИШЕЛЬЕ

В отличие от итальянского игольного кружева, французская техника относится к свободной вышивке. Цветочные мотивы, бывшие в моде с периода Ренессанса, требовали легкости и изящества линий.

Общие сведения

В начале XVII в. Франция переживает бурный экономический рост. Заканчивается период религиозных войн, непокорные вассалы усмирены, строится флот, развиваются торговля и ремесла.

Техника возникла во Франции во времена правления Людовика XIII (1601–1643 гг.) во многом благодаря его всемогущему министру – кардиналу Ришелье (1585–1642 гг.). Этот политик способствовал не только прекращению религиозных войн, сотрясавших Францию, но и заботился об экономическом процветании государства. В частности, в моде было кружево, привозимое из Италии. Кружевом украшали все: воротники, манжеты и даже отвороты ботфорт! Его носили мужчины и женщины, кружево было признаком высокого статуса. При Ришелье во Франции появился собственный кружевной промысел, причем вышивка захватила все сословия. Даже сам всемогущий кардинал, по воспоминаниям современников, не только следовал моде, но и сам был неплохим вышивальщиком. Неудивительно, что за техникой закрепилось ее название.

Для вышивки использовали тонкую хлопковую или шелковую ткань и нити. Вышивка была только белого цвета. В наши дни в этой технике используют и цветные ткани.

Порядок работы

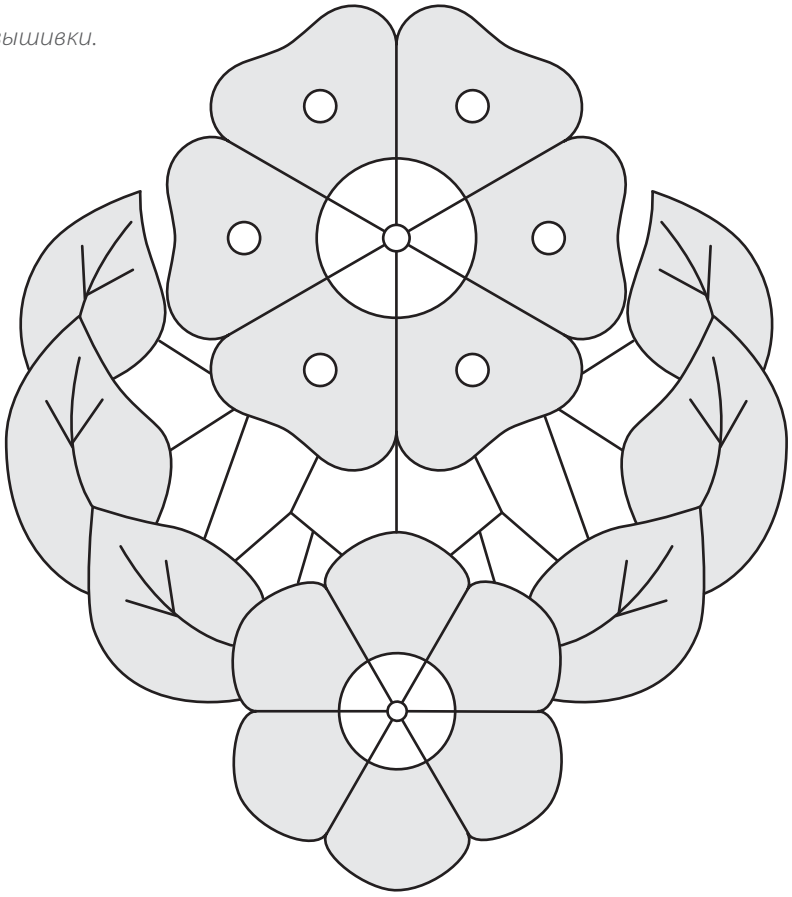
В технике ришелье используют петельный шов для основного рисунка. Бриды также выполняют петельным швом, хотя возможно использование штопального шва и простой навивки.

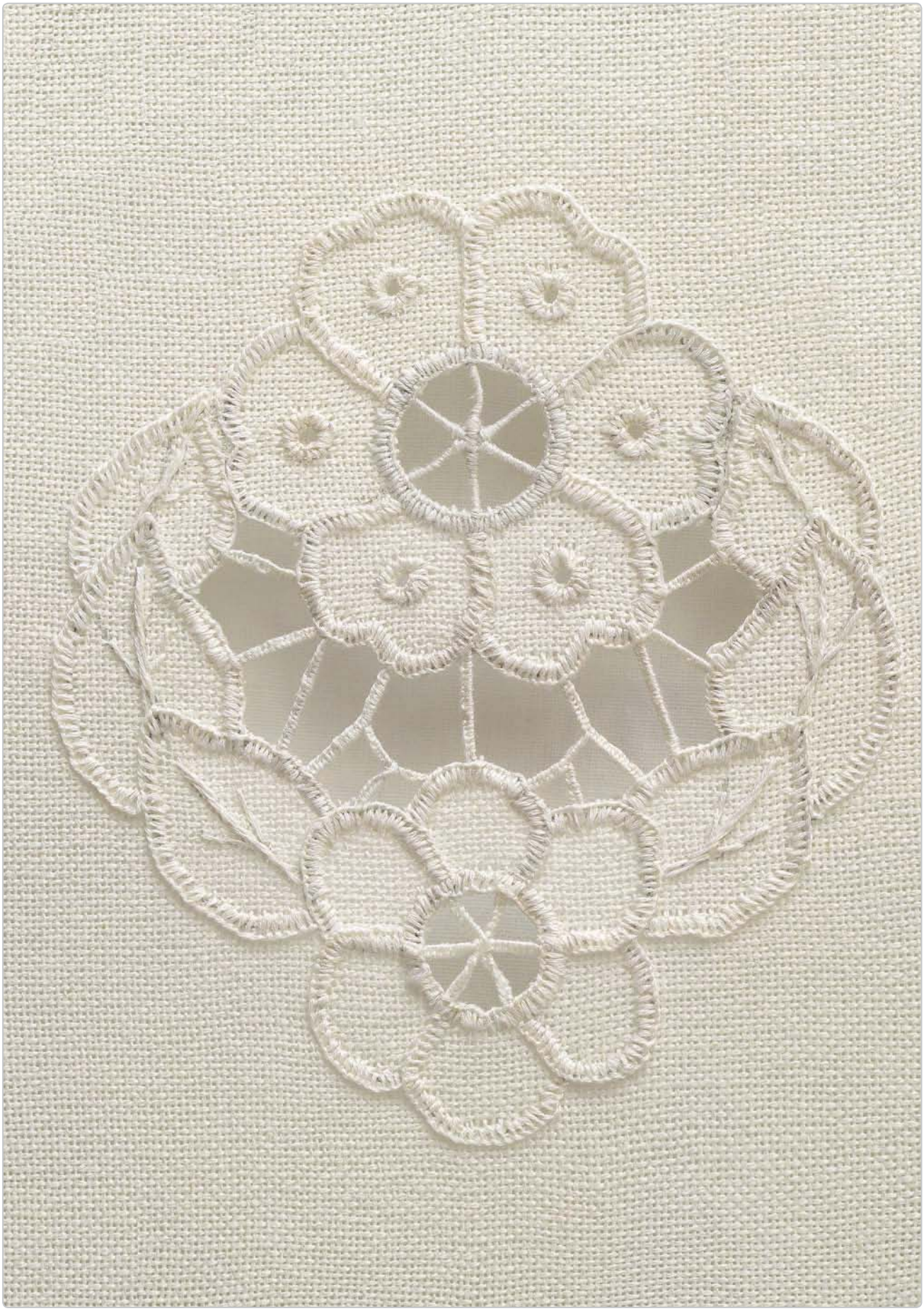
1. Переведите рисунок на ткань. Выполните бриды.

2. Обшейте контуры рисунка плотным петельным швом.

3. Аккуратно вырежьте фрагменты ткани согласно рисунку.

Рисунок вышивки.



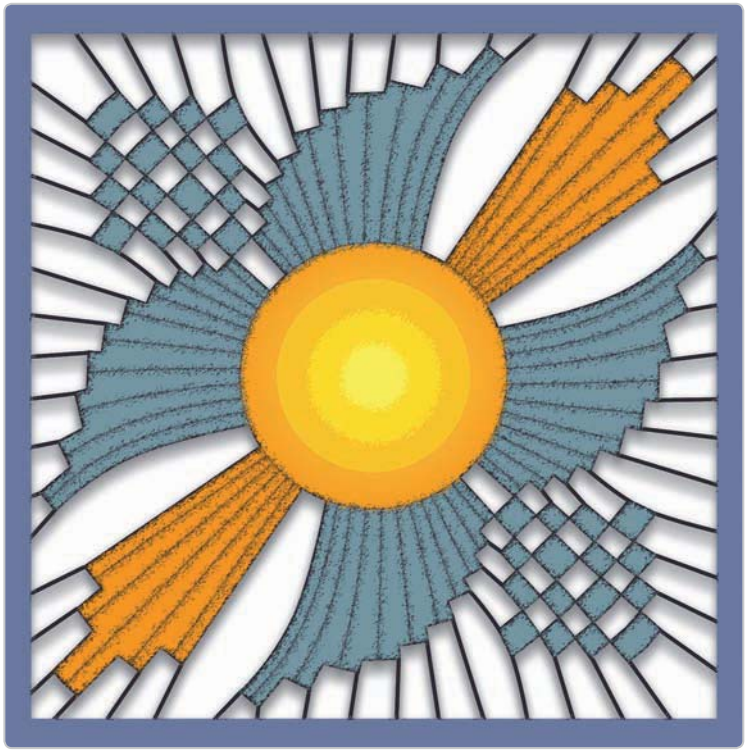


ВЫШИВКА СИЛАОС

Малоизвестная техника игольного кружева с о. Реюньон появилась не так давно. Вначале мастера использовали только белую ткань и нити, но позднее для навивок стали применять нити разных цветов, что придало вышивке неповторимое очарование.

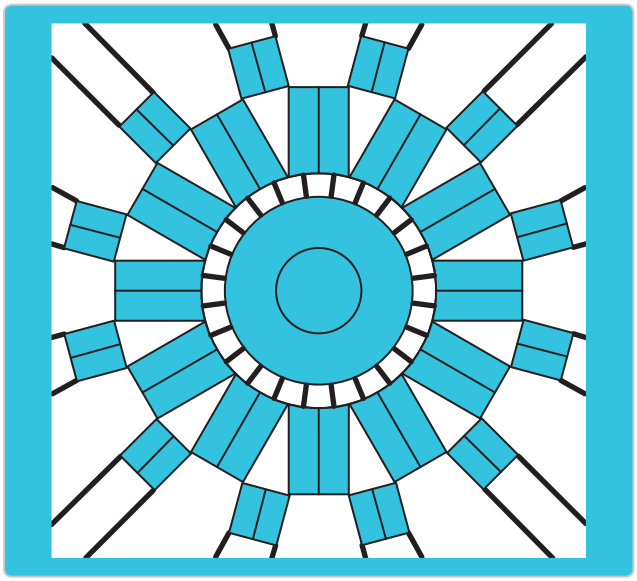
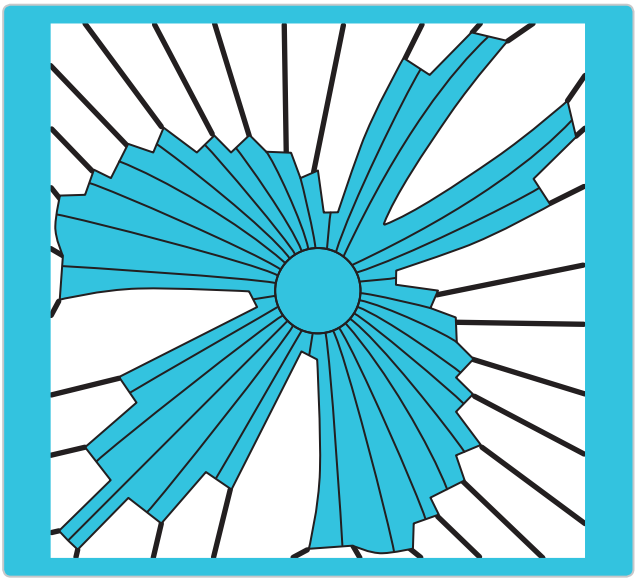
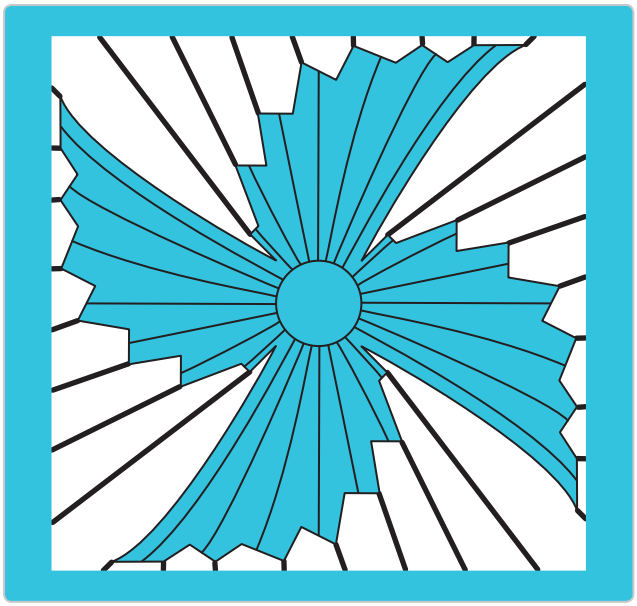
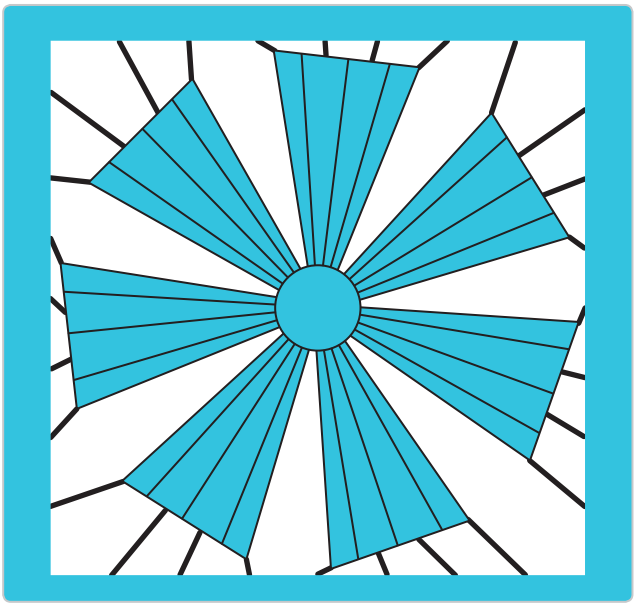
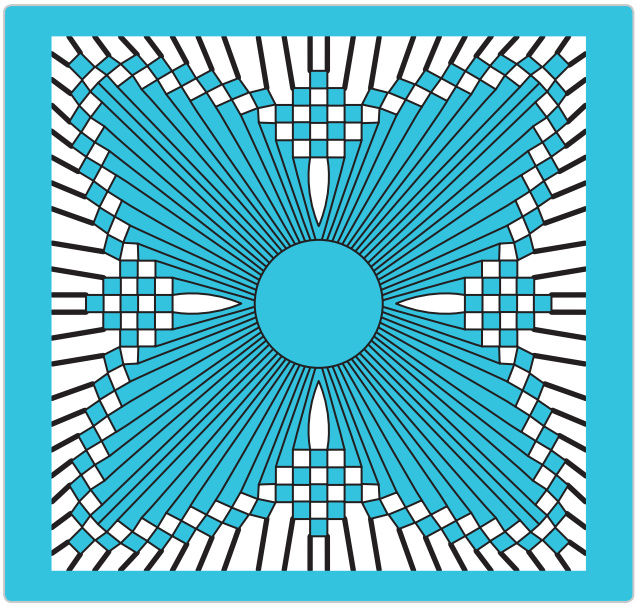
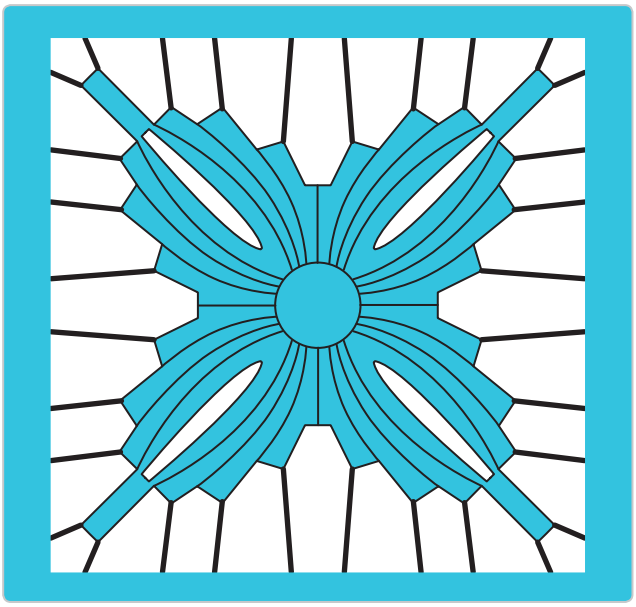
Общие сведения

Навивки в вышивке силаос выполняют в виде фантастических цветков, бабочек и даже птиц. Для мелких орнаментов подойдут классические геометрические орнаменты.



Остров Реюньон расположен в Индийском океане. Эта часть заморских владений Франции с 1642 г. знаменита огромной природной котловиной – кальдерой, в которой расположена коммуна Силаос. Вышивка на острове появилась стараниями местных монахинь, обучавших жителей ремеслу. Это произошло немногим более 100 лет назад, но уже в 50-е гг. прошлого века вышивка силаос стала неотъемлемой частью культуры Франции.

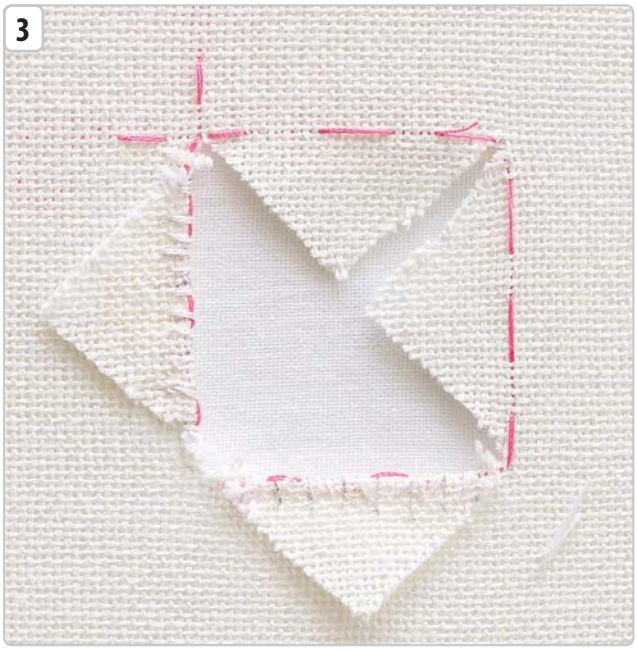
Вышивка силаос счетная, разделки выполняют как по продернутым, так и по проложенным основам. Используют ткань равномерного переплетения, и традиционно количество оставленных при продергивании нитей кратно четырем, а мотивы вписаны в квадрат или их комбинацию.

Порядок работы

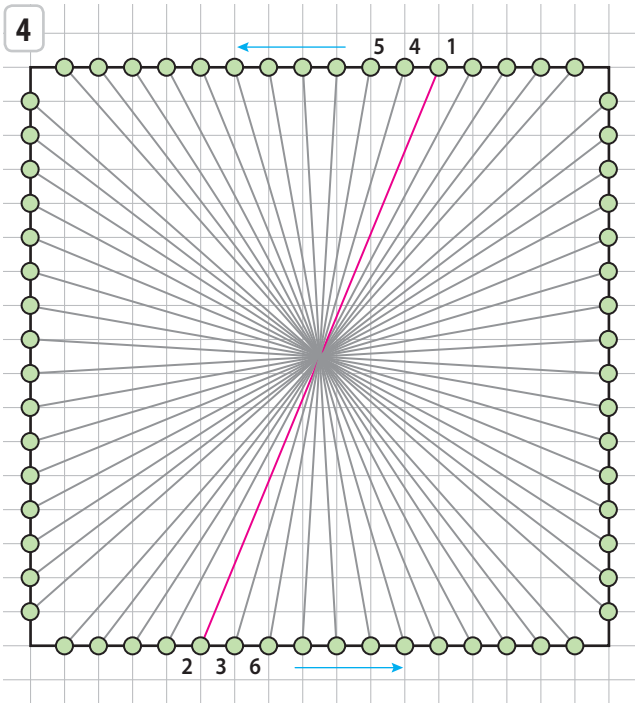
Техника силаос отличается оригинальным способом создания основы рисунка. Нити основы прокладывают длинными стежками по диагоналям прорези.

1. Перенесите рисунок на ткань. Вставьте основу в пяльцы и сильно натяните, избегая перекосов ткани. Проложите шов «вперед иголку» по краям мотива, используя нить контрастного цвета.



2. Сделайте крестообразный разрез по диагоналям квадрата и отогните ткань на изнаночную сторону строго по линиям наметки контрастной нитью.

3. Закрепите сгибы швом «через край», используя белую нить.

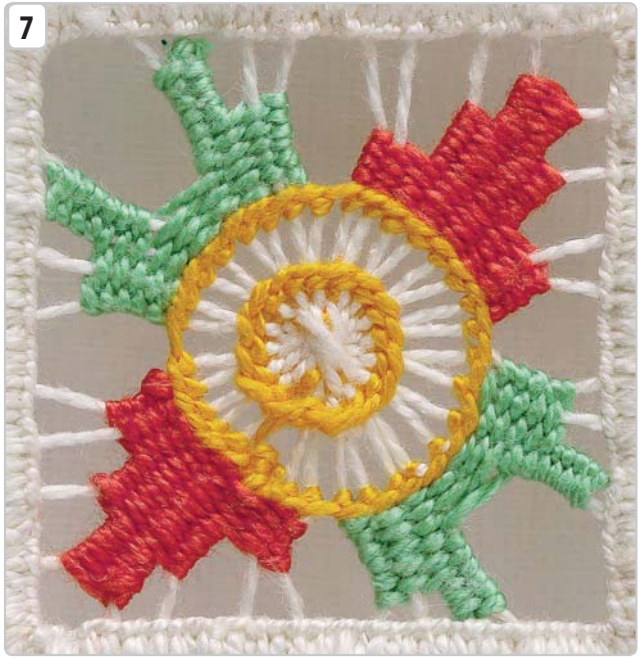


4. Выполните основу нитями белого цвета, работая по схеме.

5. Обшейте контур мотива плотным петельным швом нитью белого цвета. Не забудьте удалить наметку!

6. В центре, в точке пересечения основ, образуется утолщение. Отступите от центра на небольшое расстояние и проложите на основах по кругу ряд тамбурного или штопального шва. Это позволит закрепить положение основ.

7. Выполните навивки, используя нити выбранных цветов.



ВЫШИВКА ТОЧКА БОВЕ. ЛЮНЕВИЛЬСКАЯ ВЫШИВКА

Тамбурная вышивка присутствовала практически у всех народов. Но во Франции ей придали поистине французский шик!

Общие сведения

Здесь мы рассмотрим две техники вышивки, в современном понимании слившиеся в одну.

Точка Бове в стиле Помпадур (*point de beauvais et pompadour*) – вид тамбурной вышивки, пришедшей во Францию из Италии, куда, в свою очередь, техника попала из Индии или, возможно, Китая в XVII в. Вышивка стала популярной благодаря мадам де Помпадур (1721–1764 гг.), фаворитке Людовика XV (1710–1774 гг.). Технику использовали при украшении предметов домашнего обихода: покрывал, штор, гобеленов, а также одежды. Эта техника до сих пор востребована в мире высокой моды.

В отличие от привычной нам тамбурной вышивки, работает вышивальщица не иглой, а тонким крючком, подавая нить с нижней стороны ткани-основы. Начинают вышивку в правом верхнем углу мотива, прокладывая ряды шва вплотную друг к другу. Вышивка многоцветная с тонкими переходами оттенков. Мотивы цветочные. Основой для вышивки может быть любая ткань, нити, как правило, шелк или хлопок.

Вышивка в технике точка Бове.

Люневильская вышивка на платье. Начало XX в.

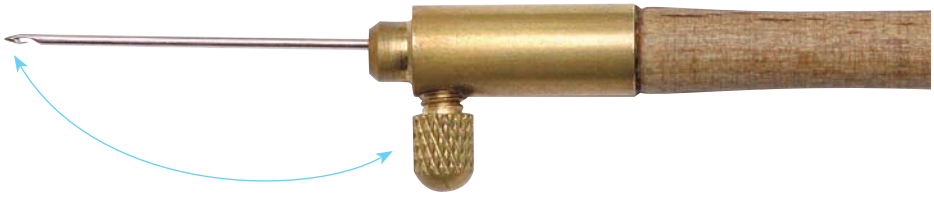
Люневильская вышивка в ее современном виде возникла только в 1850 г., когда привычный инструмент вышивальщиц в г. Люневиле – игла – был заменен на крючок, под влиянием уже существовавшей техники *point de Beauvais*. Это ускорило процесс вышивки, а в 1865 г. Луи Ферри-Боннешо начал использовать в вышивке бусины и стеклярус. При этом изнаночная сторона вышивки стала лицевой. Также для ускорения процесса вышивки был модернизирован крючок: его иглы стали сменными, а ручка – более удобной. С этого времени люневильская вышивка занимает почетное место в модных коллекциях. Обе техники, собственно люневильскую и вариант точки Бове, называемый индийской техникой, широко используют и в наши дни. Причем первая техника идеально подходит для тонких полупрозрачных тканей и сетки, а вторую применяют при работе с плотными основами.

Техника вышивки

Единственный шов в вышивке крючком – тамбурный. Это цепочка из петель, выходящих одна из другой. Петля всегда на лицевой стороне, а на изнаночной шов выглядит как строчка. Чтобы игла при работе свободно проходила через ткань-основу, вам нужно освоить простой алгоритм работы крючком.

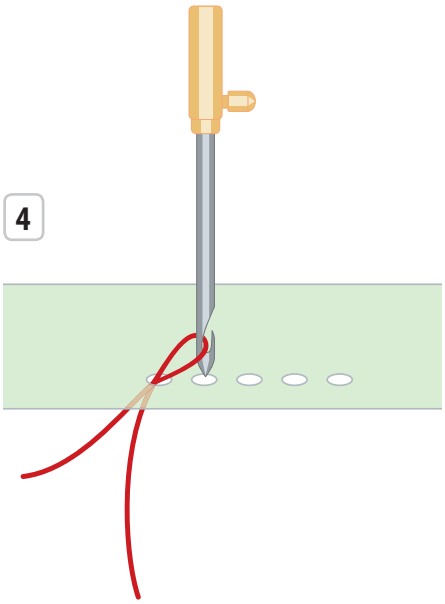
1. Вставьте иглу в ручку так, чтобы зазубрина располагалась строго напротив винта. Закрепите иглу.

2. Заправьте ткань-основу в пяльцы или раму. Закрепите пяльцы или раму струбцинами.

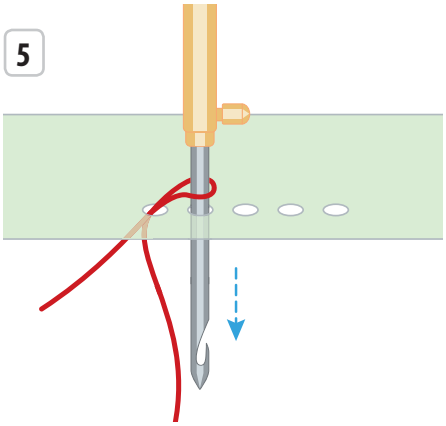


3. Завяжите узелок или закрепите на конце нитки бисерину. Нитка должна быть длинной, как правило, вышивают от катушки, обрезая нитку только в конце работы.

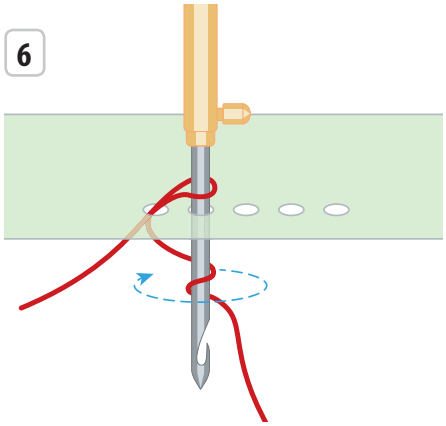
4. Введите крючок в ткань с лицевой стороны, подхватите нитку, приложив ее к изнаночной стороне основы, и протяните петлю на лицевую сторону основы. Подтяните узелок вплотную к основе.



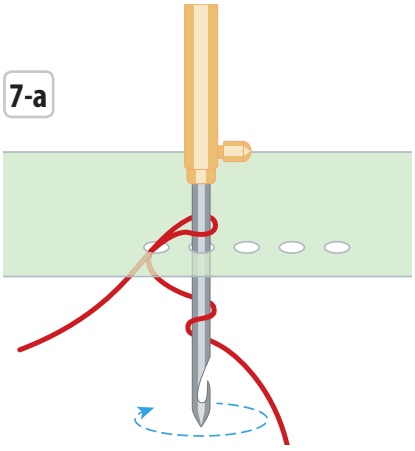
5. Проведите крючок через петлю и введите в основу на расстоянии длины стежка. Зазубрина по ходу вышивки.

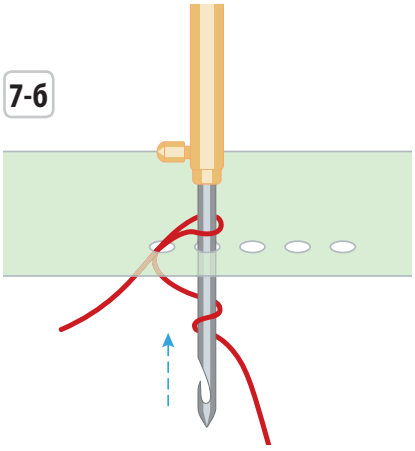


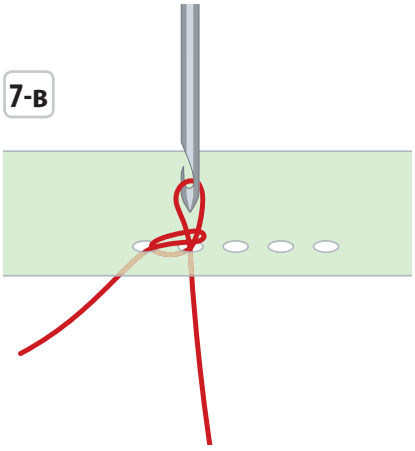
6. Свободный конец нитки оберните вокруг иглы на 180˚ против часовой стрелки, несильно натягивая нитку.



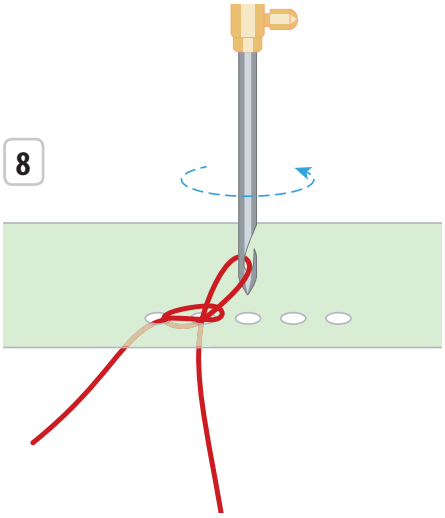
7. Поверните иглу на 180˚ по часовой стрелке. Проведите иглу с ниткой через основу, слегка ослабив натяжение нитки. Иглу держите строго вертикально.



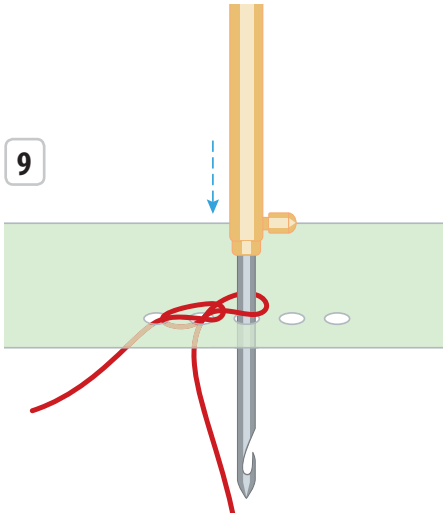




8. Поверните крючок на 180˚ против часовой стрелки.



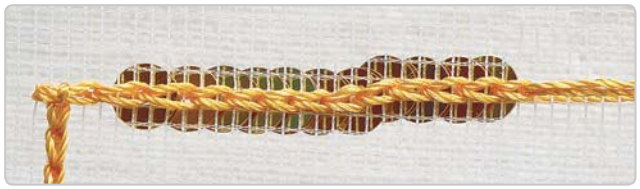
9. Верните иглу в положение из п. 6 и продолжите вышивку.



Закрепление бусин и пайеток в люневильской технике

Бисер, стразы, пайетки в люневильской вышивке закрепляют на нижней стороне основы. Материалы нанизывают на рабочую нитку для всего рисунка. Эту технику удобнее использовать на тонких прозрачных тканях.

Лицевая сторона



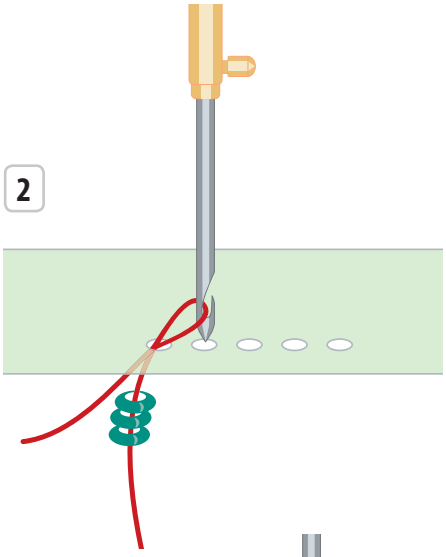
Изнаночная сторона

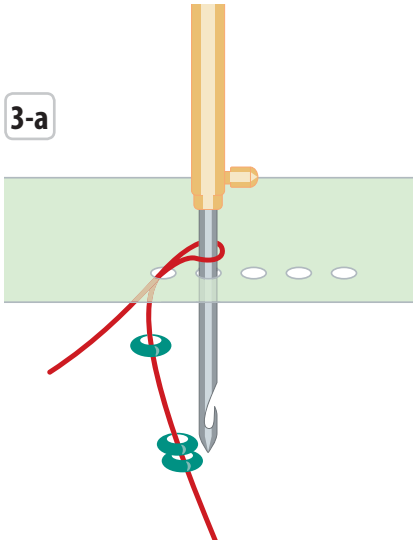
1. Перед началом работы нанижите на нитку бисер, бусины и т.д. для всего рисунка вышивки, чередуя материалы согласно рисунку. Мы рассмотрим закрепление бисера.

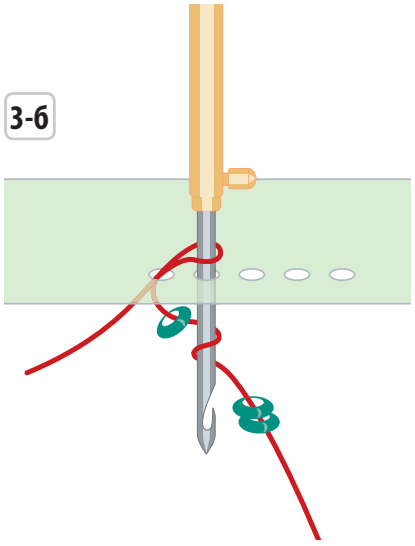
2. Закрепите нитку в начале вышивки и выполните первую петлю (п. 4 стр. 198).

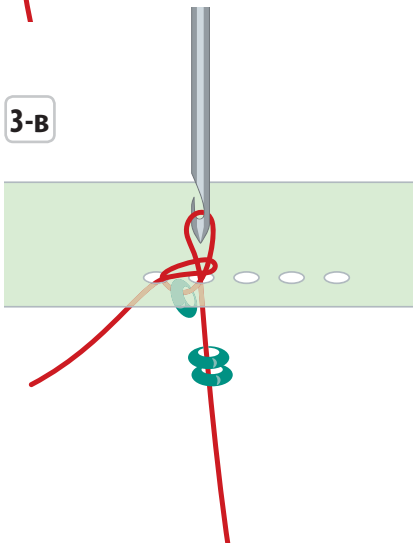
3. Подтяните первую бисерину к основе, после чего выполните захват нитки и вторую петлю.

4. Продолжайте работу по всей длине шва, подтягивая бисерины и закрепляя их на изнаночной стороне вышивки. В люневильской вышивке через бисерину проходит ***одинарная нитка.***





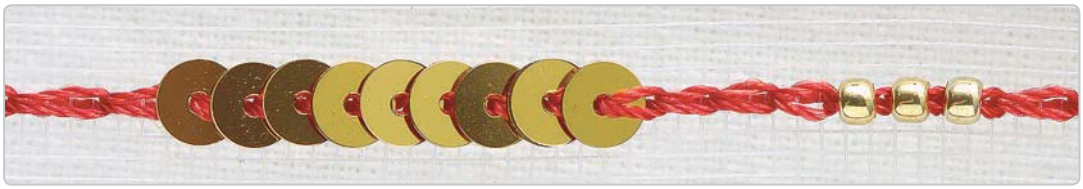




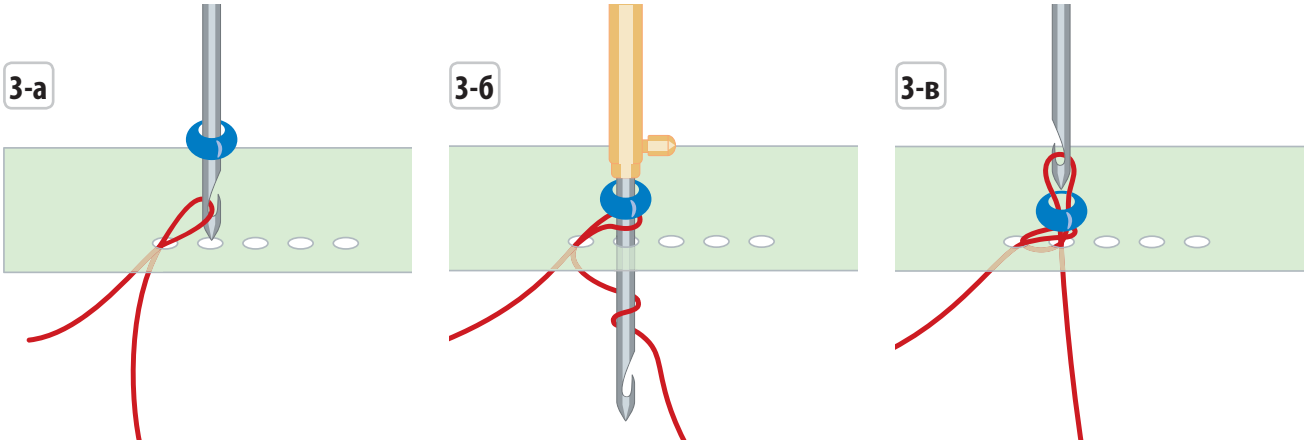
Закрепление материалов в технике зардози (индийской)

В индийской технике материалы закрепляют на верхней стороне основы, нанизывая их на иглу крючка. Начинающим мастерицам можно порекомендовать именно эту технику: проще контролировать натяжение нити и чередовать материалы.

Лицевая сторона



Изнаночная сторона

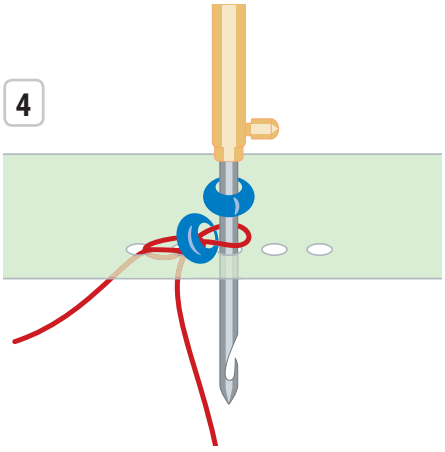


1. Работаем с бисером. Нанижите на иглу одну или несколько бисерин.

2. Закрепите нитку в начале вышивки и выполните первую петлю (п. 4 стр. 198), немного ослабив натяжение нитки.

3. Опустите бисерину по игле и проведите через отверстие первую петлю.

4. Подтяните петлю и продолжите работу по всей линии шва. В индийской технике через отверстие бисерины проходит двойная нитка.



Порядок работы

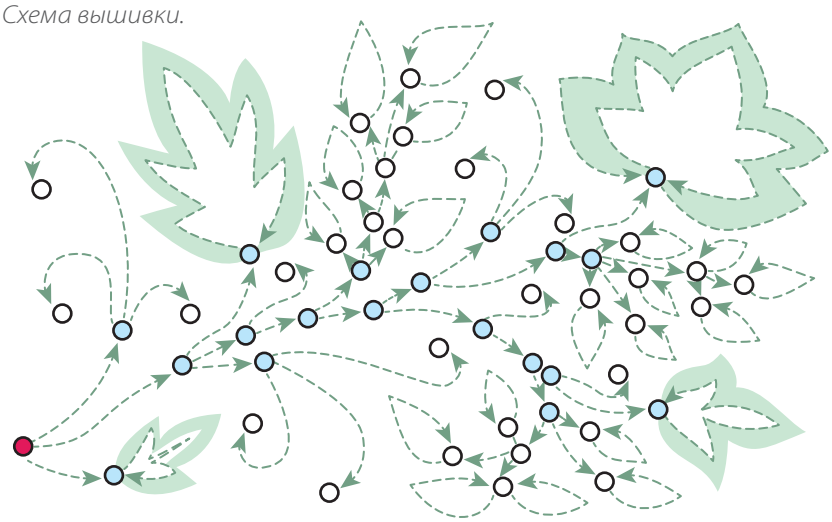
При работе с тонкими тканями особое значение приобретает закрепление нити в начале и конце работы.

1. Перенесите рисунок на ткань.

2. Для люневильской техники нанижите на рабочую нить выбранные материалы в нужной последовательности.

3. Закрепите рабочую нить несколькими стежками, делая проколы из одной точки так, чтобы нить оставалась на лицевой стороне основы. Напоминаю, лицевая сторона должна быть снизу!

Схема вышивки.



4. Вышейте рисунок по намеченным линиям.

5. Для индийской техники закрепите рабочую нить так, чтобы она оставалась на изнаночной стороне ткани. Нанижите на крючок несколько бисерин (лучше начинать с одной–двух) и выполните вышивку по рисунку, по мере необходимости нанизывая бисерины на крючок.

Вышивка на плотной ткани в индийской технике.

Вышивка в люневильской технике.

Замок Райхсбург на реке Мозель. Кохем, Германия

СКАНДИНАВСКИЕ СТРАНЫ. ГЕРМАНИЯ

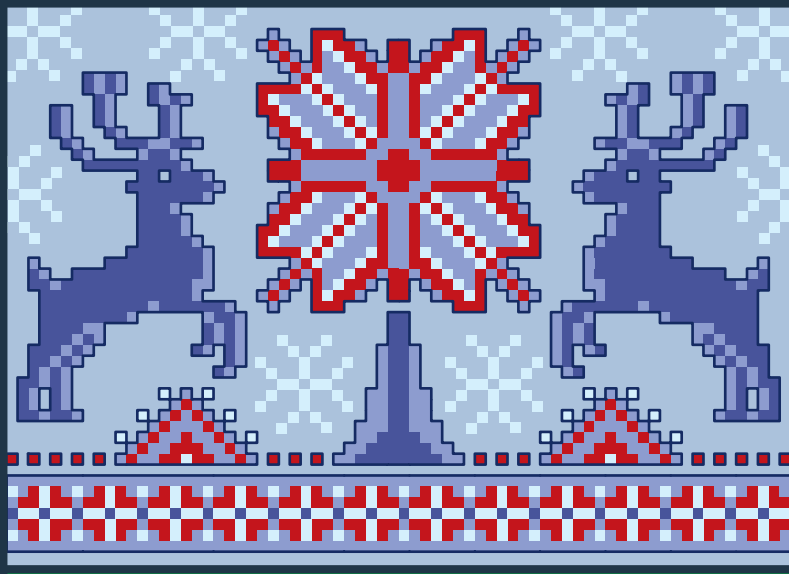
Скандинавская вышивка ... 205

Стежки, швы и элементы ... 208

Швальмская вышивка 214

Вышивка хедебо 216

Вышивка хардангер 218



СТРОГОСТЬ И ТЕПЛОТА

Скандинавские страны были тесно связаны как с Западной, так и с Восточной Европой. Эти связи оформились с созданием Ганзейского союза (середина XII в.), и влияние соседей на искусство и ремесла проявилось и в техниках вышивки.

СКАНДИНАВСКАЯ ВЫШИВКА

Вышивку скандинавских стран отличает строгость линий и сдержанная цветовая гамма. В каждой из стран широко распространена вышивка белыми нитями по белому полотну.

Суровые и прекрасные природные ландшафты Скандинавии мало напоминают германские холмы, заросшие соснами, зеленые долины рек и снеговые шапки Альпийских гор. Но в древней истории эти страны населяли германские племена со схожей культурой и верованиями. Да и в Новом времени в этих странах господствует протестантская религия, привнесшая сходные правила в жизненный уклад.

Шведская почтовая марка с изображением старинного гобелена, вышитого набором.

Фрагмент старинной норвежской вышивки бунад.

Здесь можно найти самые разные стили и техники, но в этой главе мы подробно поговорим о ***белом игольном кружеве***.

Помните итальянское ретичелло? Трудно сказать, как давно в регионе познакомились с этой техникой, но вот проследить происхождение ее производных – датского хедебо, норвежского хардангера и немецкой швальмской вышивки совсем не трудно.

Старинная традиционная вышивка гладью из Блекинге, Швеция. XVIII в.

Женщины в национальных костюмах. Поселок Науэндорф, Германия.

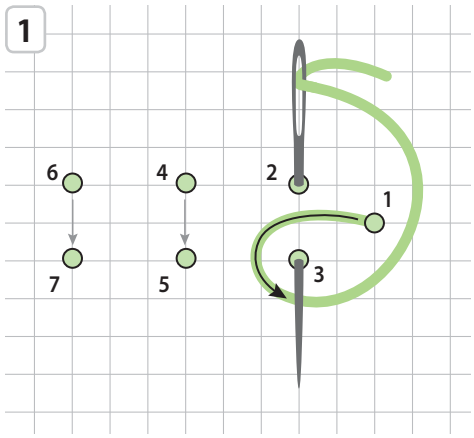
Традиционная норвежская одежда – бунад, с серебряными ювелирными украшениями.

СТЕЖКИ, ШВЫ И ЭЛЕМЕНТЫ

В швальмской вышивке применяют гладь, тамбурный шов, петельный шов и вариант петельного шва – коралловый шов. В вышивке Хедебо есть устойчивые элементы, в основном это геометрические фигуры: квадрат, овал и самая распространенная – круг. Большинство швов, применяемых в вышивке хардангер, вам уже знакомы. Но техника настолько самобытная, что даже знакомые стежки выполняют определенным способом.

Коралловый шов

Этот вариант петельного шва используют для оформления контура мотивов.



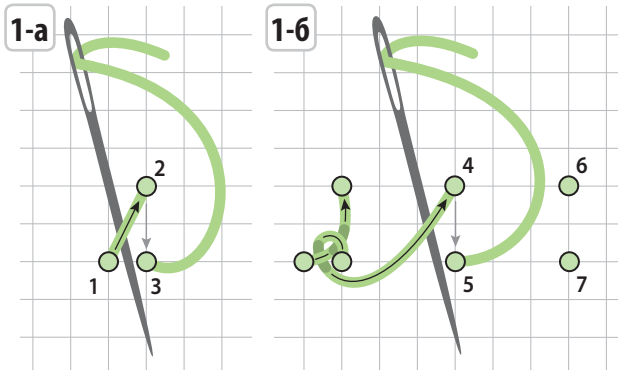
1. Выведите иглу в точке 1 и выполните стежок «петля» в точку 2. Выведите иглу в точке 3 и проведите через петлю сверху вниз.

2. Выведите иглу в точке 4 и введите в точку 5. Стежок перпендикулярен линии шва. Выполните навивку над-под иглой. Затяните узелок.

3. Продолжите шить по всей линии шва.

Шов хедебо

Основной шов – некая смесь петельного и кораллового швов. Выполняют его слева направо в два прохода на подогнутом крае ткани, так, что узелки лежат на сгибе. В некоторых источниках этот шов называют хедебо.



1. ***Первый проход.*** Введите иглу в точке 1 через оба слоя ткани. Обвейте иглу над-под и затяните узелок. Продолжайте работу по всей линии шва.

2. ***Второй проход.*** Выполните навивку на стежках первого прохода, проводя иглу с изнаночной стороны на лицевую.

Круг хедебо

Практически все элементы в технике Хедебо выполняют на основе круга Хедебо. При заполнении отверстия может быть использовано любое количество рядов кружевного шва

Вариант круга.

1. Оформите край отверстия швом хедебо.

2. Разделку кружевным швом выполняйте на стежках швов предыдущего ряда. Шейте слева направо.

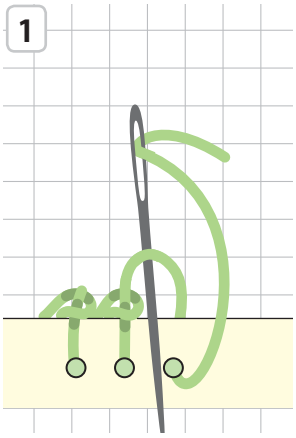
3. Введите иглу через петлю стежка шва хедебо. Снова введите иглу в петлю соседнего стежка или через несколько стежков от первого. Это зависит от желаемых размеров ячеек сетки. В нашем случае пропущен один стежок. Затяните петлю до нужного размера.

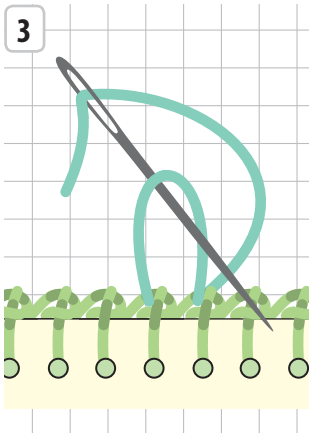
4. Проведите иглу сверху вниз сквозь петлю, не затягивая ее.

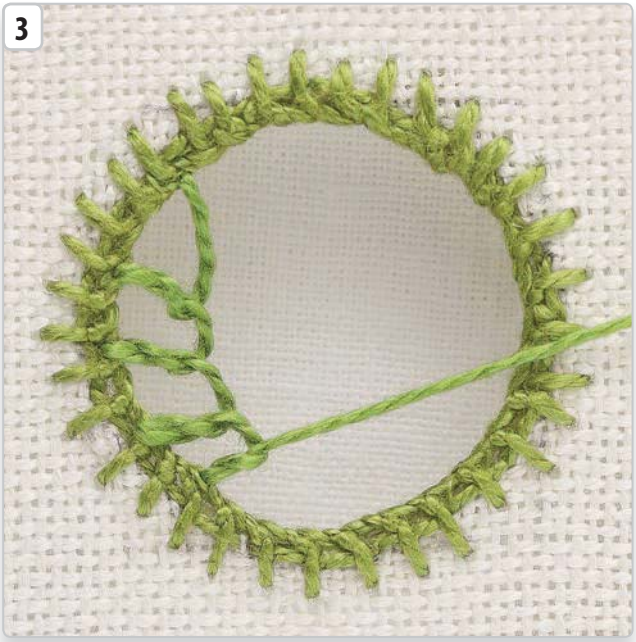
5. Снова введите иглу в выбранный стежок, затяните петлю, как первую, и проведите иглу через петлю.

6. Продолжите работу по всему контуру элемента.

7. Чтобы завершить ряд кружевного шва, выполните навивку на его стежках, как во втором проходе шва хедебо. Стяните навивку так, чтобы стежки кружевного шва образовали кольцо.







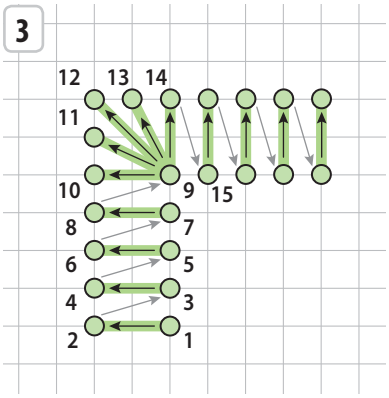
Шов «ступеньки»

«Ступеньки» выполняют прямой гладью или петельным швом блоками – клостерами, делая на каждом прямом участке одинаковое количество стежков. Особым способом вышивают углы.

1. ***Ступеньки.*** Выполните пять стежков на расстоянии одной нити основы с длиной стежка – четыре нити основы.

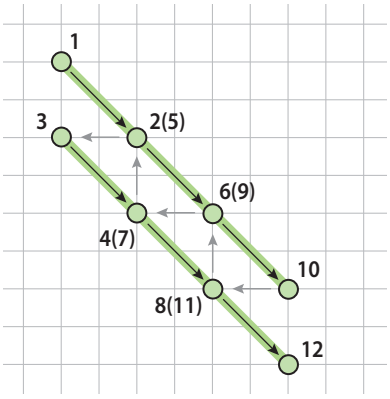
2. Выведите иглу в точке начала последнего стежка и выполните еще пять стежков в направлении, перпендикулярном шву из п. 1. Продолжите вышивку.

3. ***«Ступеньки» на углах.*** Внешние углы при вышивке гладьевым швом выполните по схеме: четыре вертикальных стежка, пять диагональных из точки начала последнего вертикального стежка (10) и пять горизонтальных стежков, начиная из той же точки.



Двойной шов «назад иголку»

Этот шов применяют для обводки мотива, отступив от его контура. Стежки прокладывают по диагонали, поочередно в каждом из рядов шва.



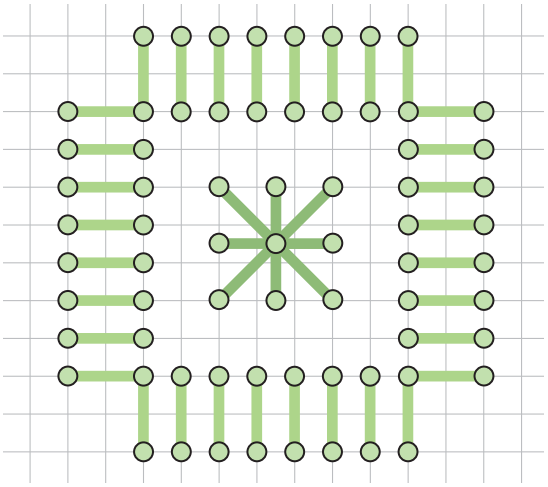
1. Выведите иглу в точке 1, проложите стежок в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3 (на втором ряду шва) и проложите стежок в точку 4.

3. Выведите иглу в точке 2, проложите стежок в точку 5 (на первом ряду шва) и продолжите работу по всей линии шва.

Глазки «мадейра»

Стяги (глазки) могут состоять из 4, 8 или 16 стежков. Шейте от края к центру, сильно затягивая стежки.

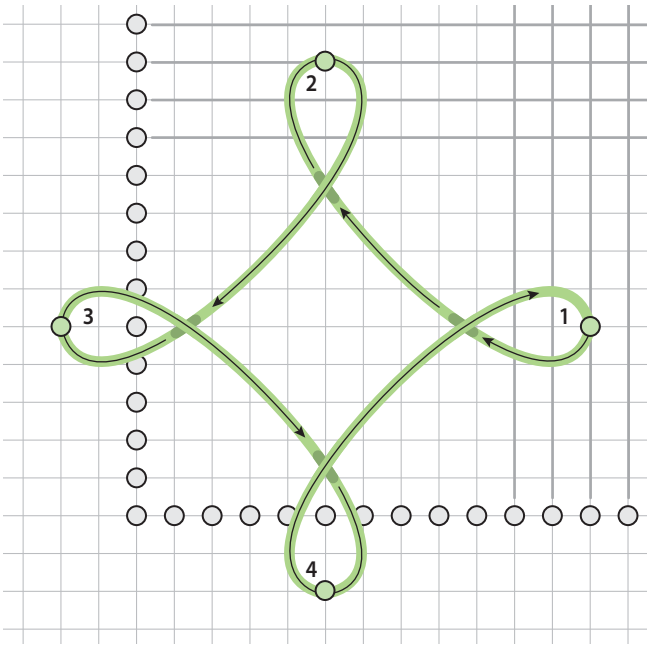


1. ***Первый проход.*** Выполните ряд прямых стежков группами по сторонам квадрата. Стягивайте нить после каждого стежка.

2. ***Второй проход.*** Выполните прямые стежки от центра к краям свободного квадрата.

Кружевной стежок «паутинка»

Стежком украшают небольшие блоки, выполняя его непосредственно на краях прорезей или на бридах.



1. Выполните разметку на основе.

2. Выполните блок «квадрат с прямыми краями» на 25 стежках.

3. Выведите иглу в середине бриды под ней (точка 1).

4. Введите иглу в точке 2 сверху вниз. Проведите иглу над стежком и введите в точке 3, также сверху вниз. Повторите действие к точке 4.

5. Вернитесь в точку 1, проведя иглу под первым стежком и введя в середину бриды сверху. Выполните «паутинку» прямыми стежками на всех прорезях блока.

Блок «сетка»

Существует множество способов заполнения мотивов. Наиболее часто встречаются «сетка» и «мальтийский крест».

1. Выполните разметку на основе.

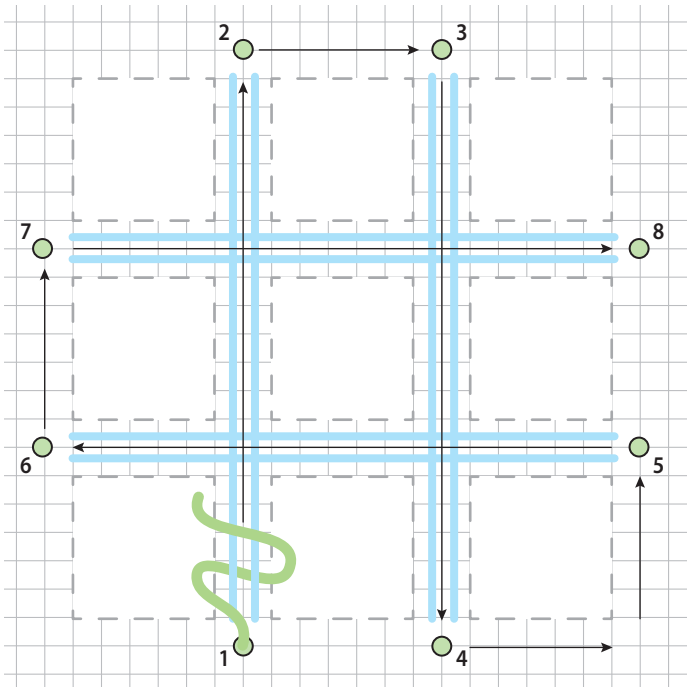
2. Выполните простой блок на 17 стежках. Сделайте девять квадратных прорезей со стороной в пять стежков.

3. Выведите иглу в точке 1.

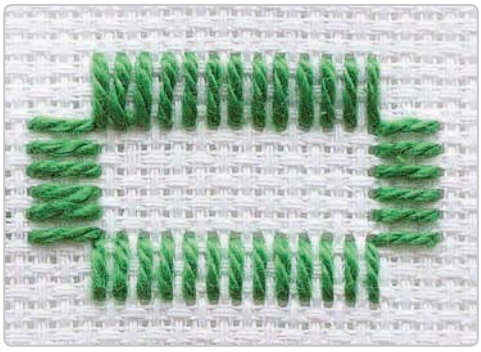
4. Выполните бриду навивкой, работая в направлении, указанном стрелками.

5. Проведите иглу под стежками гобеленового шва с изнаночной стороны и выведите в точке 3.

6. Выполните бриду навивкой, двигаясь по стрелке.



Простой блок.



7. Проведите иглу под стежками гобеленового шва и выведите иглу в точке 5.

8. Продолжите работу по стрелке к точке 6.

9. Проведите иглу под стежками гобеленового шва и выведите иглу в точке 7.

10. Закончите навивку по стрелке к точке 8.

Блок «мальтийский крест»

Выполняют по краям прорези согласно рисунку вышивки.

1. Выполните разметку на основе для простого квадратного блока со стороной 13 стежков.

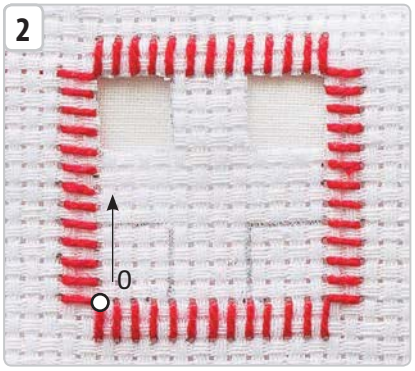
2. Выполните блок по разметке. Начните работу в точке 0.

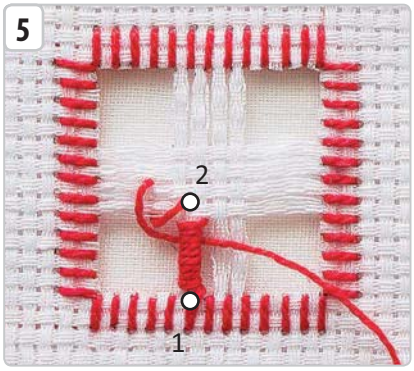
3. Прорежьте ткань от углов блока, обрезая по 4 нити по горизонтали и вертикали.

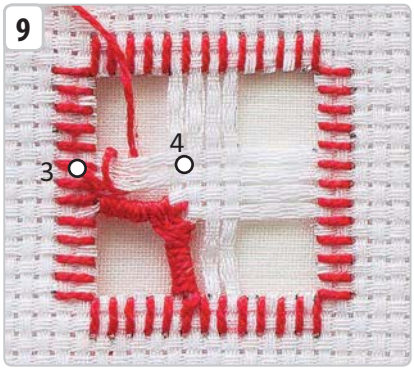
4. Продерните ткань между прорезями.

5. Выведите иглу с изнаночной на лицевую сторону основы в точке 1. Выполните бриду навивкой, обвивая 2 нити.

6. Выведите иглу в точке 2. Обвейте две соседние нити и продолжите навивку бриды штопальным швом на первой бриде и соседних нитях. Навивки постепенно ослабляйте, придавая бриде форму треугольника.







7. Закончите бриду навивкой.

8. Введите иглу в точке 3.

9. Выведите иглу в точке 4 и продолжите навивки, как для первого элемента. Количество навивок – как в первом элементе.

10. Также выполните навивки на оставшихся нитях.

ШВАЛЬМСКАЯ ВЫШИВКА

Эта техника возникла в среде зажиточных крестьян местечка Швальм в Германии практически одновременно с зарождением Кальвинизма – реформаторского религиозного движения, ведь именно крестьяне были оплотом новой религии.

Общие сведения

Здесь мы рассмотрим две техники вышивки, в современном понимании слившиеся в одну.

Швальмская вышивка известна с начала XVII в. К сожалению, самые ранние работы до наших дней не сохранились, ведь в этой технике украшали предметы повседневного использования: одежду, постельное и столовое белье. Вышивали белыми нитями на беленом холсте, превращая привычный материал в настоящее произведение искусства. Эта техника соединяет в себе свободную и счетную вышивки: контур мотивов произвольный, а заполняют их различными разделками по сетке, выполненной по счету нитей.

О древнем происхождении техники говорят рисунки вышивки: наиболее часто встречается древо жизни – пережиток языческих времен, переосмысленный христианской религией. Также используют сердечки, цветы, как правило, тюльпаны, ветви с сидящими птичками.

Ну и еще одно подтверждение древних корней этой вышивки – на фоне почти не оставалось свободных мест. Такая вышивка считалась оберегом у многих народов.

Порядок работы

В швальмской вышивке принято вначале оформлять контур мотивов, затем выполнять декоративные швы по фону, и только потом продергивать сетку внутри мотивов и выполнять разделки.

1. Переведите рисунок на ткань.

2. По краям элементов выполните ряд коралового шва. Длина стежка 0,2–0,5 см, в зависимости от плотности ткани.

3. Продублируйте коралловый шов тамбурным, выполнив его на внутренней стороне мотива как можно ближе к первому шву. Длина стежка 0,2–0,5 см, в зависимости от плотности ткани. Выполните вышивку остального рисунка.

4. Продерните ткань внутри крупных элементов. Как правило, оставляют две, три или четыре нити основы, выдергивая по одной нити между ними. Нити утка иногда не продергивают. Это зависит от вида разделки. Так, в нашем случае выдернуто по одной нити, а оставлено по две и три.

5. Выполните разделки по продергу. В нашем случае на двойных нитях выполнена простая навивка через каждую нить утка. А на тройных – разделка «колосок», захватывающая шесть нитей утка.

6. Выполните стяги внутри мелких элементов.

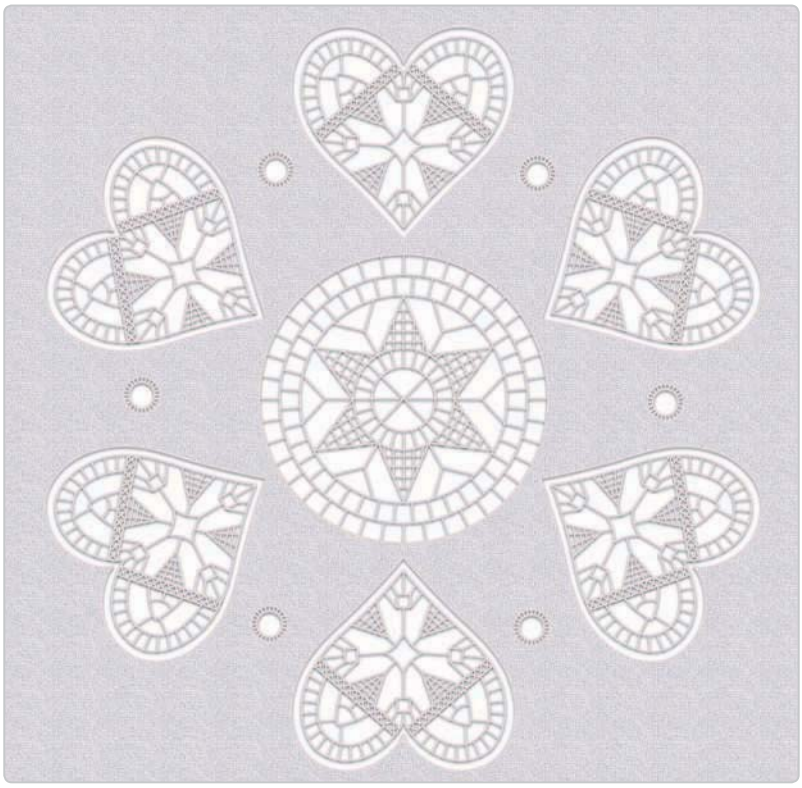
ВЫШИВКА ХЕДЕБО

Эта техника возникла в Дании в середине XVIII в. Местечко Хедебо недалеко от Копенгагена дало название вышивке.

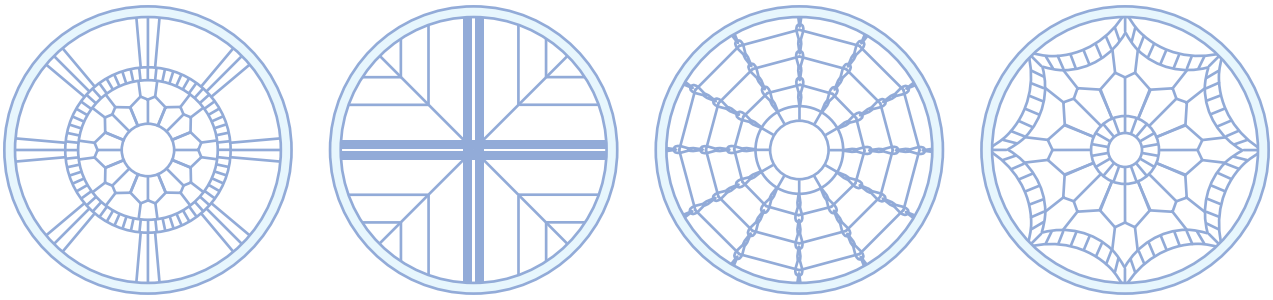
Общие сведения

Вышивка хедебо распространилась в сельских поселениях, где мастерицы использовали технику при оформлении одежды и предметов быта.

Можно предположить, что техника хедебо возникла под влиянием ставшей в Европе классической вышивки ретичелло на повсеместно распространенную на севере континента народную вышивку по продернутой ткани. Льняное полотно, часто домотканое – основной материал для пошива одежды в этом регионе, – довольно плотная ткань. Чтобы украсить предметы вышивкой, вышивальщицы удаляли нити утка и основы в определенной последовательности, а затем выполняли витые швы на оставшихся нитях ткани. Так, у славян похожие техники назывались перевить, строчка и повсеместно использовались для вышивки одежды, постельных и столовых принадлежностей.



Схемы вариантов оформления круга хедебо.



Порядок работы

Последовательность операций в технике хедебо напоминает классическое ретичелло. Однако есть и свои особенности. Для заполнения фона используют двустороннюю гладь и гладь по настилу.

1. Переведите рисунок на ткань.

2. Выполните вышивку вокруг прорезных элементов согласно рисунку.

3. Прошейте контуры элементов швом «вперед иголку», делая мелкие (0,2–0,3 см) стежки. Можно выполнить два ряда шва на том же расстоянии, делая стежки в шахматном порядке.

4. Сделайте несколько разрезов от центра элемента и подогните ткань на изнаночную сторону.

5. Выполните по краю элемента шов хедебо.

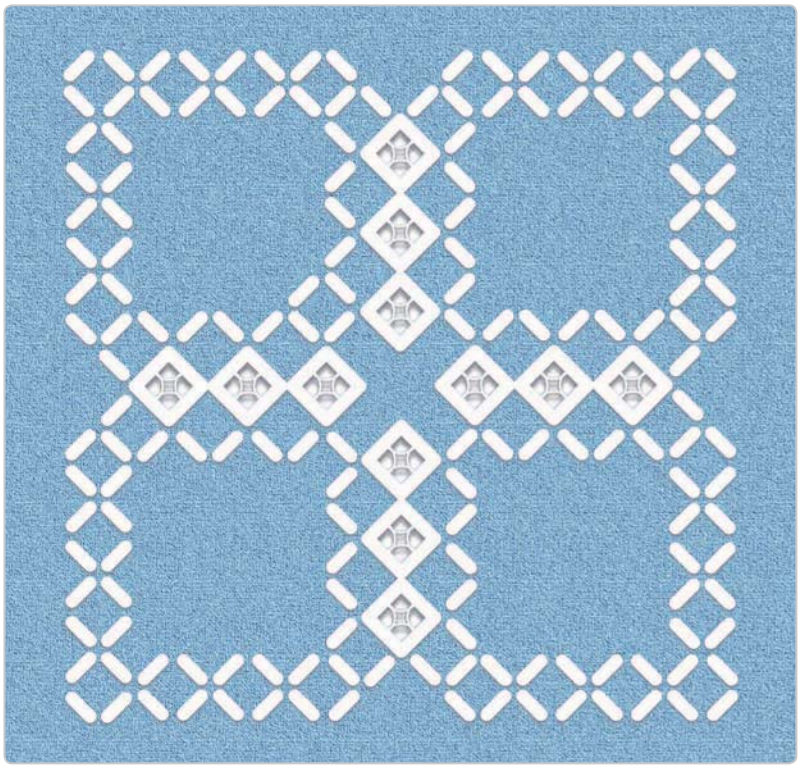
6. Продолжите работу, заполняя отверстие кружевным швом (см. стр. 209).

ВЫШИВКА ХАРДАНГЕР

Эта счетная вышивка давно знакома нашим мастерам. Привлекает в хардангере простота исполнения и необычайно большое количество вариантов рисунков при довольно малом количестве швов.

Общие сведения

Рисунки вышивки хардангер напоминают скалистые утесы, окружающие норвежские фьорды. В поселении на берегах одного из них эта техника и родилась.



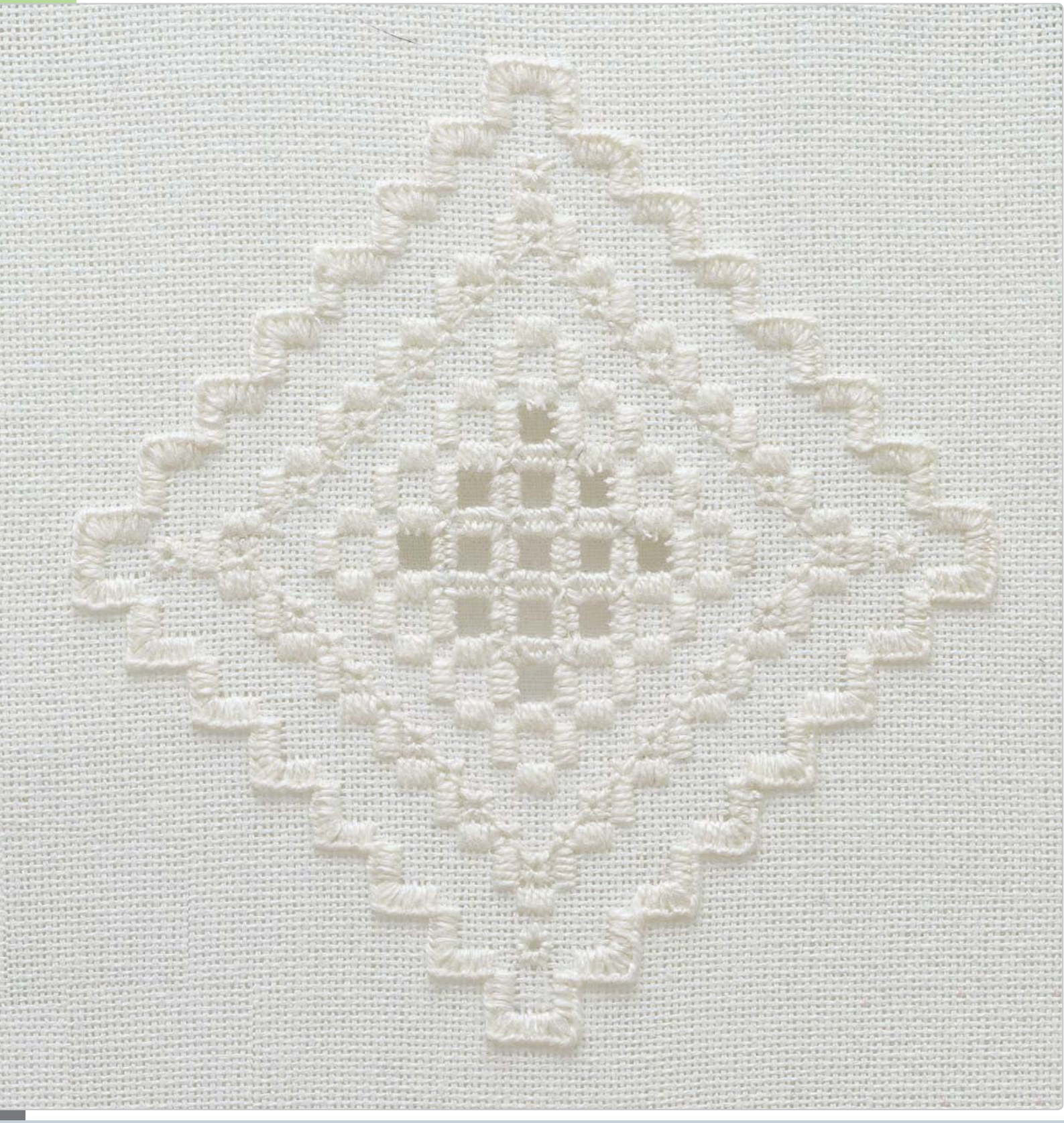
Поселение и фьорд, давшие название технике, расположены на севере Норвегии. Вышивка известна с XVII в., а распространение получила в середине следующего столетия. Первоначально в этой технике украшали одежду местных жителей. Позднее вышивать начали столовое и постельное белье. Вышивку выполняли на белом льняном полотне белыми нитями. Рисунок в хардангере вышивают строго по счету нитей, используя петельный и прямой гладьевой швы. Ажурные элементы основаны на бридах, их используют и как основу для простых разделок. Бриды выполняют штопальным швом (перевитые) или простой навивкой (обвитые).

Рисунки строго геометрические, как правило, это квадрат и прямоугольник, часто соединенные в блоки. Фон заполняют орнаментом в виде квадратов, ромбов, ступенек, крестов и т.д., выполненных гладьевым швом строго по счету нитей. Используют стяги, в частности, швы «квадраты» и «глазок».

Вышивка хардангер.

Порядок работы

Последовательность вышивки в технике хардангер – еще одна особенность этой вышивки. Не забудьте, что работают только по счету нитей.



1. Вышейте контур изделия петельным швом. Количество стежков в «ступеньках» и на внешних углах, как для «ступенек» и углов, вышитых гладьевым швом.

2. Прошейте края блоков гладьевым швом.

3. Повторите контур изделия с внутренней стороны гладьевым швом.

4. Заполните фон вышивки стягами и прочими швами согласно выбранному рисунку.

5. Продерните ткань внутри блоков.

6. Выполните бриды и разделку.

Вид на Касл Ком, деревню и гражданский приход в Уилтшире, Англия.

АНГЛИЯ

Вышивка в Англии 223

Стежки и швы 228

Мотивы якобинской вышивки 230

ШЕРСТЯНАЯ СИМФОНИЯ

На Британских островах существовала собственная школа вышивки. Особенно ярко проявилась самобытность этого рукоделия начиная с XVII в. Используя распространенные материалы: лен и шерсть – англичане создали технику вышивки, покорившую мир.

ВЫШИВКА В АНГЛИИ

Здесь мы поговорим именно об английской вышивке шерстью. Этим материалом вышивали по всей Европе, и не только. Шерстяные нити использовали для работы в различных техниках, о которых мы уже говорили. Но в Англии сформировался узнаваемый вид такой вышивки.

Английская история изобилует войнами, в результате которых сменялись правители и религии, население островов смешивалось с завоевателями, древние верования переплетались с новыми традициями.

Еще за 800 лет до н. э. на Британские острова начали переселяться кельтские племена – бритты, давшие свое имя островам.

Платье, богато украшенное вышивкой в стиле Тюдоров. Стратфорд-на-Эйвоне, Великобритания.

Позднее территорию завоевали римляне, а после падения Римской империи – германские племена англов, саксов и ютов. Именно эти народы и стали предками современных англичан, в то время как кельты – пращуры шотландцев, ирландцев и валлийцев. В VIII в. в Англию пришли викинги – даны. Завоеванные земли только через три столетия были вновь присоединены к Англии. Ну, а о вторжении Вильгельма Завоевателя уже написано в разделе «Франция». Нормандская династия правила Англией до 1485 г., когда к власти пришли Тюдоры – англонормандская династия. Ее представители много сделали для объединения и усиления королевства, при Елизавете I Англия стала крупной морской державой, разбив испанский флот, процветали торговля и промышленность, появились первые колонии в Америке. А ее наследник Яков I объединил короны Англии, Шотландии и Ирландии. Конечно, за столь бурную историю, а не стоит забывать о практически постоянных войнах между знатными семьями, на островах неоднократно менялись верования и религиозные конфессии, нравы и обычаи разных народов менялись, времена расцвета сменялись упадком.

Сведений о древней английской вышивке практически не сохранилось. На Британских островах, как, впрочем, и во многих странах, развивавших овцеводство и производство шерсти, бытовала вышивка, которую выполняли нитями из доступного сырья – шерсти. Эту вышивку называли **«крюил»** (*crewel embroidery*). Вышивали, как правило, на льняном холсте, используя различные швы и техники.

А вот во времена короля Якова I эта вышивка внезапно начала бурно развиваться. Причинами послужило появление дешевых швейных игл, которые до организации собственного производства привозили из-за границы, и индийских тканей с экзотическими орнаментами. Мастерицы создавали работы «по мотивам» модных рисунков, вышивая в том числе на тканях для обивки мебели.

Это направление крюил получило название **якобинской вышивки**. Спрос на вышивку был довольно велик, и мастерицы модернизировали технику, включив новый шов: якобинскую решетку. Этот прием позволял изрядно экономить время, при этом создавая впечатление полностью вышитого фона. Вариантов решетки множество, эти швы украшают не только фон работы, их выполняют и поверх мотивов.

Кресло с вышитой обивкой.

Фрагмент вышивки крюил шерстяной пряжей.

В наше время якобинская вышивка не утратила своей привлекательности. В работе применяют различные материалы, вплоть до бисера и страз, но классической считается вышивка шерстяными нитками.

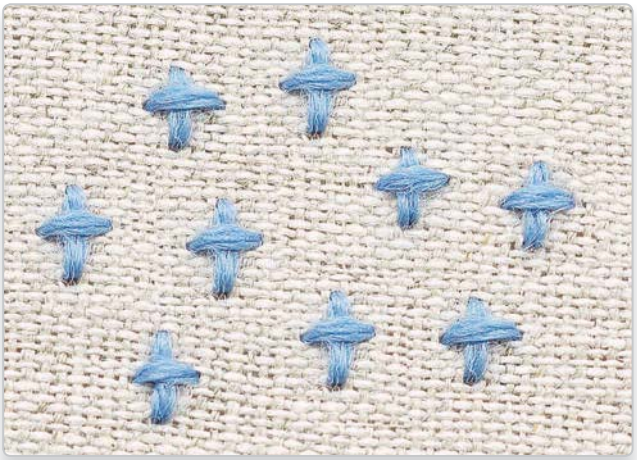
Дерево жизни, на ствол которого «нанизаны» небольшие композиции, – традиционный рисунок якобинской вышивки.

СТЕЖКИ И ШВЫ

В якобинской вышивке применяют практически любые швы. Используют гладь и тамбурный шов, стебельчатый и «вперед иголку», а также всевозможные навивки и кружевные швы.

Крест св. Георга

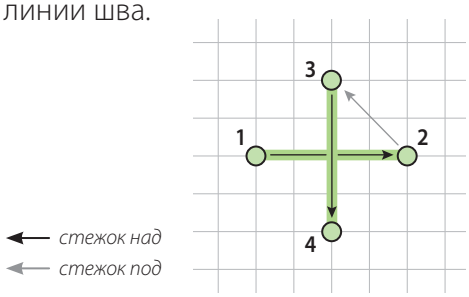
Шов используют для заполнения фона, а также в составе других швов. Напоминает простой крест.



1. Выведите иглу в точке 1. Выполните прямой стежок в точку 2.

2. Выведите иглу в точке 3 и выполните короткий прямой стежок в точку 4.

3. Продолжайте работу по всей линии шва.



Одинарный шов «перышками»

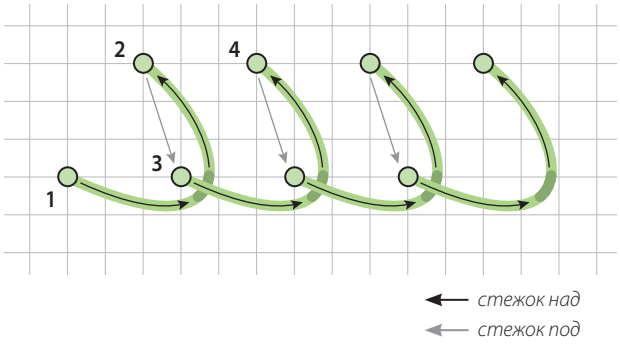
Вариант петельного шва. Используют для вышивки веточек и жилок листьев.

1. Выполните разметку на основе.

2. Выведите иглу в точке 1. Выполните стежок «петля» в точку 2.

3. Выведите иглу в точке 3, затяните первый стежок и завершите стежок «петля» в точке 4.

4. Продолжайте работу по всей линии шва.



Шов «паутинка» ребристая

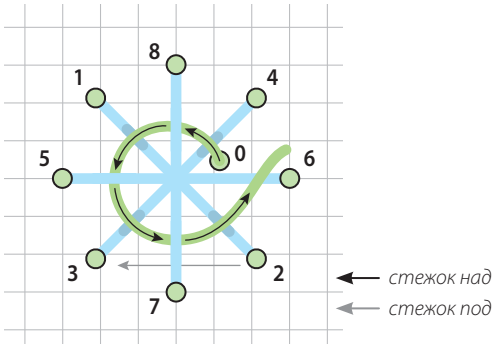
Шов используют для создания мелких элементов, а также для заполнения фона.

Шов «паутинка» ребристая с разным количеством стежков основы.

1. Выполните прямые стежки от края в центр разметки.

2. Выведите иглу в точке 0 и выполните навивку поднад соседним левым стежком и проведите иглу под следующим стежком. Повторите навивку на этом стежке и проведите иглу под следующим стежком слева и т.д. Выполните нужное количество рядов навивок.

3. Количество стежков основы может быть как четным, так и нечетным.



Якобинская решетка

Этот заполняющий шов имеет множество вариантов. Стежки можно выполнять как под прямым, так и под острым углом друг к другу.

Якобинская решетка с короткими прямыми стежками.

Якобинская решетка со швом «простой крест».

1. Выполните разметку на основе.

2. ***Первый проход.*** Выполните прямые стежки в вертикальном или горизонтальном направлении, делая между стежками одинаковые расстояния.

3. ***Второй проход***. Выполните прямые стежки перпендикулярно первым, сохраняя выбранное расстояние между стежками.

4. ***Третий проход.*** Выполните прикрепки короткими прямыми стежками, располагая их над перекрестьями решетки под углом 45°.

5. Основу можно выполнить двумя или несколькими стежками, прокладывая их на небольшом расстоянии от первых. Это двойная якобинская решетка. Также прикрепки можно выполнить швом «простой крест».

МОТИВЫ ЯКОБИНСКОЙ ВЫШИВКИ

Якобинскую вышивку отличают стилизованные изображения растений. Как правило, рисунок формируется вокруг центрального мотива.

Порядок работы в якобинской вышивке произвольный: после перевода рисунка на ткань вышивают все элементы мотива и фона в любой последовательности.

Замок Пелеш, Синая, Румыния.

ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА

Вышивка
в регионе 233

НАСЛЕДИЕ ПРЕДКОВ

В этих странах вышивка – одно из самых распространенных рукоделий. Она впитала вековые традиции многих народов, с древнейших времен до наших дней. Вышивку Восточной Европы отличает яркость красок и реалистичное изображение растительных мотивов.

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ

В странах Восточной Европы присутствуют практически все техники вышивки, с которыми мы уже познакомились. Стоит отметить, что здесь практически без изменений сохранились орнаменты, стили и виды народной вышивки.

Древнейшие мотивы обережной вышивки славянских народов соседствуют с яркими цветочными орнаментами. Переплетение льняных, шерстяных, шелковых нитей создает невероятной красоты произведения искусства, заслуживающие более пристального рассмотрения в отдельной книге.

Здесь приведены всего лишь некоторые техники вышивки из стран Восточной Европы.

Традиционный венгерский цветочный мотив в вышивке.

Вышивка в Венгрии

Венгерскую вышивку ***калочаи*** – цветную гладь в обрамлении тончайшей кружевной сетки можно сравнить с цветочным лугом в разгаре летней жары. Рисунки мастерицы «списывали» со стен домов: в Венгрии белые крестьянские дома украшали яркими рисунками цветов и трав.

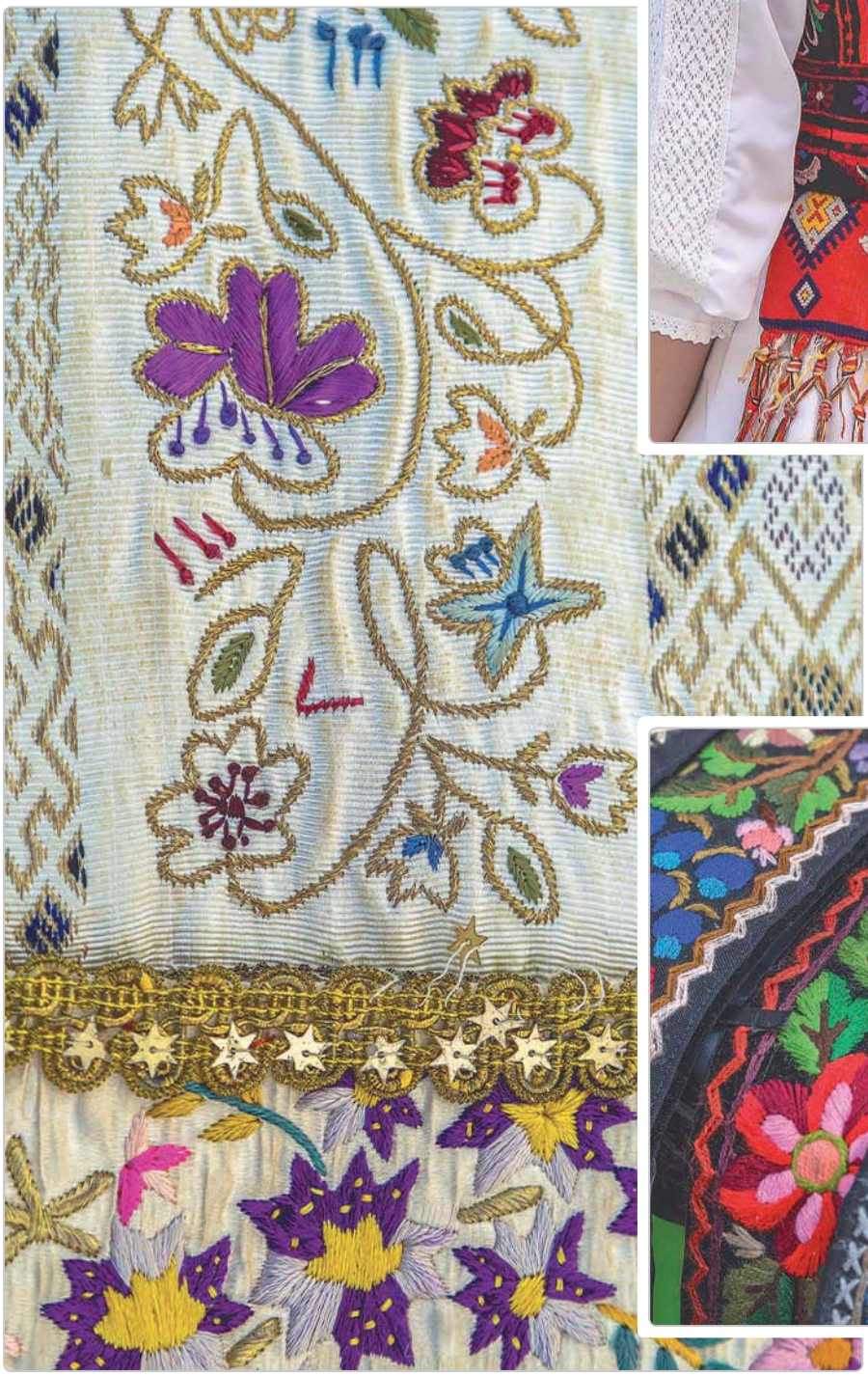
Процесс вышивки традиционного венгерского орнамента.

Вышивка ручной работы в стиле калочаи. Венгрия.

Вышивка в Румынии

В Румынии вышивка гладью часто соседствует с другими техниками, также принято сочетать различные стили орнаментов.

В этой работе старинный орнамент, выполненный «набором», соседствует с самобытным цветочным рисунком. Фрагмент старинной традиционной вышивки. Румыния.

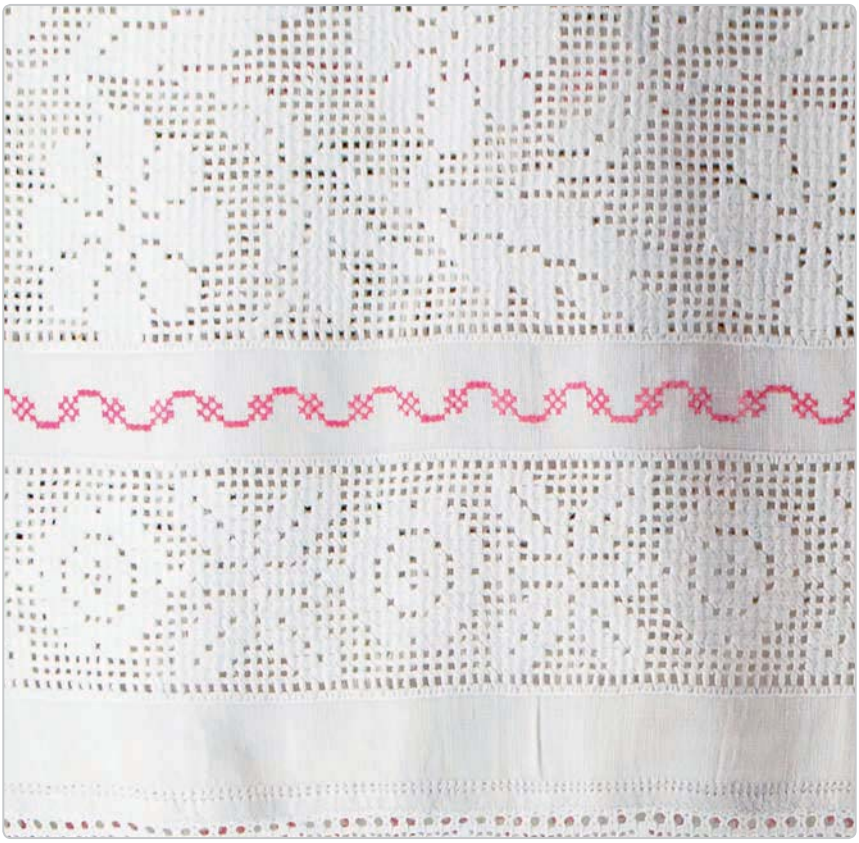


Вышитый вручную традиционный женский костюм. Румыния.

Вышивка на традиционном румынском костюме района Бистрица-Насауд, Румыния.

Вышивка в Беларуси

Техника перевити (вышивают по сетке, образованой после удаления нитей основы) на рушнике из Беларуси перекликается с итальянским игольным кружевом. А старинные народные мотивы часто вышивают крестом.



Рушники, выполненные в разных техниках вышивки. Беларусь.

Вышивка в России

У каждого народа, живущего в России, свои традиции и предпочтения в техниках вышивки. Разнообразие стилей вышивки слишком велико и заслуживает подробного рассмотрения в отдельных книгах.

Вышивка из России.Тамбурный шов. (Техники традиционной русской вышивки представлены в энциклопедии «Русская вышивка. Большая практическая энциклопедия» издательства Эксмо.)

Старинная вышивка золотыми нитками на красном бархате. Фрагмент женского костюма XIX в. Россия.

Ору-Прету, Бразилия.

ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА

Вышивка в регионе 239

Стежки и швы 246

Вышивка отоми (тенанго) 252

Бразильская вышивка 258

ВСЕ КРАСКИ МИРА

Культура региона формировалась на основе местных индейских традиций под влиянием европейских колонизаторов. Вышивка в регионе широко распространена, ее отличают яркость красок и необычайные сочетания цветов.

ВЫШИВКА В РЕГИОНЕ

В вышивке заметно влияние коренных народов: сюжеты отражают все многообразие растительного и животного мира континента, часто можно встретить древнейшие орнаменты доколумбовой эпохи, а влияние европейцев заметно в техниках исполнения работ мастеров.

Каждой стране региона свойственны свои виды вышивки, отличаются сюжеты и техники, но есть какое-то неуловимое сходство, позволяющее рассматривать этот регион как единое целое.

Вышивка на традиционной одежде жителей Эквадора.

Мексиканская вышивка поражает своим многоцветием. Техники используют различные, но наиболее распространена китайская гладь. Цветы на работах вышивальщиц выглядят настолько естественными, что почти чувствуешь их аромат.

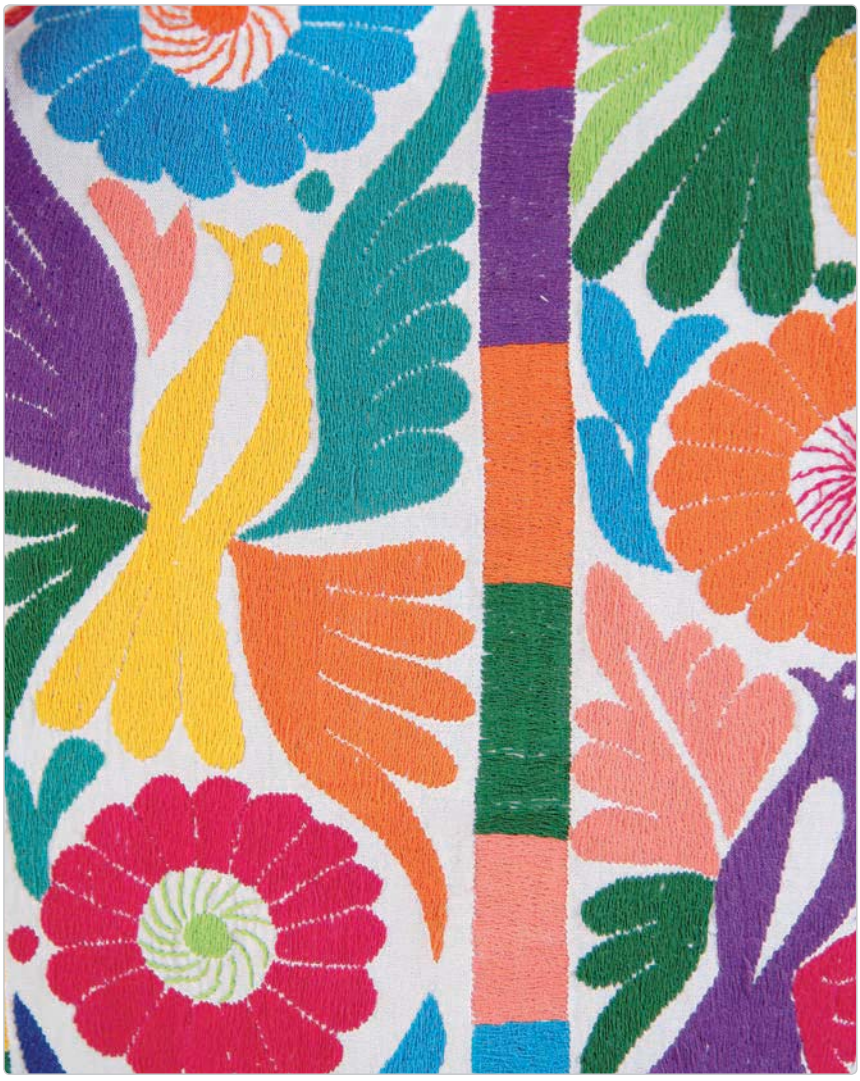
Смешение народов и верований привнесло новые сюжеты в традиционную вышивку. Мотивы, пришедшие с культом Святой Смерти (*Santa muerte*), распространены не только в среде его приверженцев.

Рисунок вышивки Санта Муэрте.

Но мексиканская вышивка – это и традиционные орнаменты доколумбовой эпохи, бережно сохраненные в веках.

Уникальные образцы вышивки в историческом музее в центре Мериды. Юкатан, Мексика.

Особое место занимает вышивка ***отоми***. Это индейское племя, проживающее в муниципалитете Тенанго в мексиканском штате Идальго.



Вышивка отоми. Современная работа.

Вышивка в Эквадоре

В Эквадоре можно встретить похожую вышивку, правда, сюжетом будут птицы и животные.

Вышивка по текстилю. Отавало, Эквадор.

Женщина из провинции Имбабура за вышивкой. Эквадор.

Вышивка в Перу

А вот в Перу, наряду с цветочными узорами, используют древние сакральные мотивы.

Коврик ручной работы изготовлен из натуральных тканей, вышит перуанскими мастерами.

Перуанская вышивка по текстилю.

Вышивка в Бразилии

Небыкновенно привлекательная вышивка из Бразилии ***«Chita bordada»*** – современная техника, в которой своеобразным рисунком служит яркая набивная ткань ***chita***. Отдельные элементы расшивают различными видами швов, используя толстые хлопковые нитки, напоминающие нитки «ирис».

*Фрагмент вышивки в технике «**Chita bordada**».*

ШВЫ И СТЕЖКИ

В технике отоми используют минимальное количество швов. Стебельчатый шов и шов «вперед иголку» вам уже известны. Основной мотив вышивают швом «отоми», напоминающим шов «козлик». В бразильской вышивке, кроме уже знакомых читателю швов «рококо» и различных узелков, используют множество вариантов навивок на игле, напоминающих макраме.

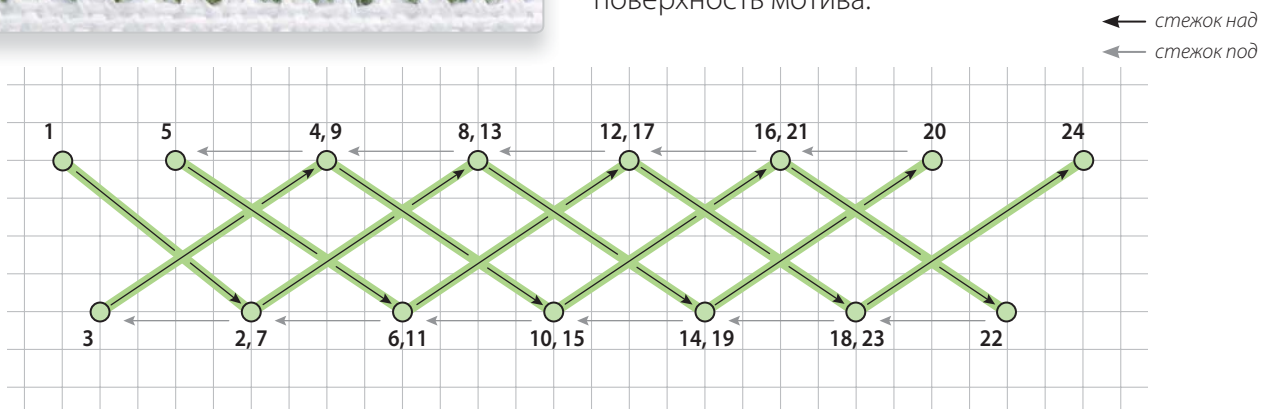
Шов «отоми»

Заполняющий шов выполняют внутри прямого или свободного контура. Стежки прокладывают на небольшом расстоянии, чтобы рисунок казался «воздушным».

1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2.

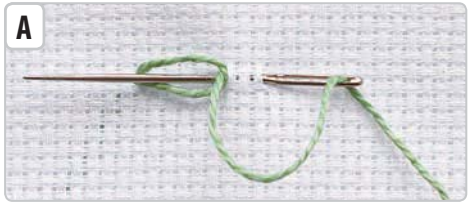
2. Выведите иглу в точке 3 и проложите прямой стежок в точку 4.

3. Продолжайте шить, заполняя всю поверхность мотива.



Петля с прикрепкой

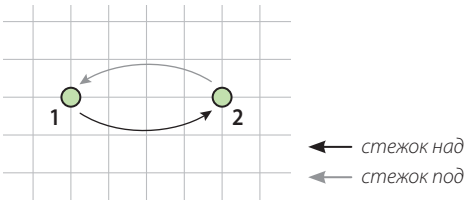
Прикрепку можно выполнить коротким стежком шва «канитель».



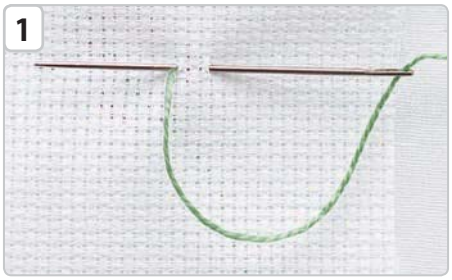
1. Выполните стежок «петля».

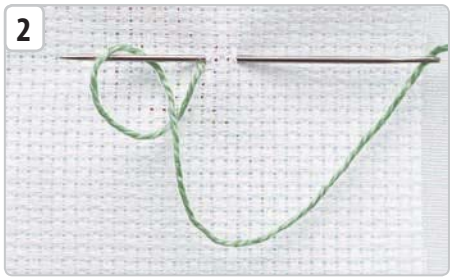
2. Отступите вправо и выведите иглу на расстояние стежка «петля». Введите иглу еще правее на растояние шва «канитель» и выведите ее во второй прокол (А). Не протягивая иглу, сделайте несколько навивок (Б) и завершите шов в третьем проколе.

Наборный шов («односторонняя наборная петля»)



1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2, одновременно вернувшись в точку 1. Нить не затягивайте.





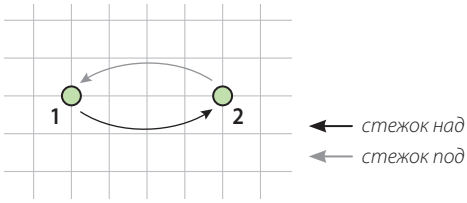
2. Слева от иглы сделайте петлю и наденьте ее на кончик иглы.

3. Затяните петлю.

4. Выполните нужное количество петель.

5. Протяните иглу с нитью, затягивая стежок.

Двойной наборный шов (двухпетельный)



1. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2, одновременно вернувшись в точку 1. Нить не затягивайте.

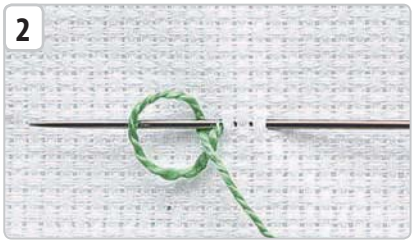
2. Слева от иглы сделайте петлю и наденьте ее на кончик иглы.

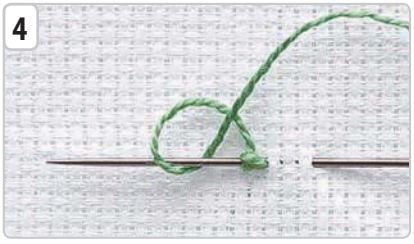
3. Затяните петлю.

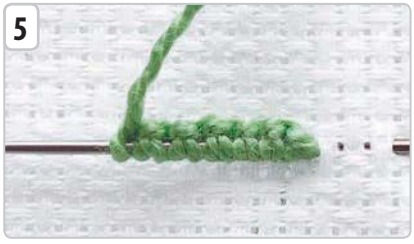
4. Выполните петлю справа и наденьте ее на кончик иглы.

5. Выполните набор, чередуя петли справа и слева.

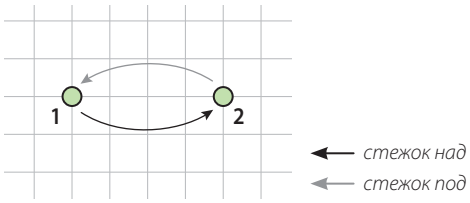
6. Протяните иглу с нитью и затяните стежок.





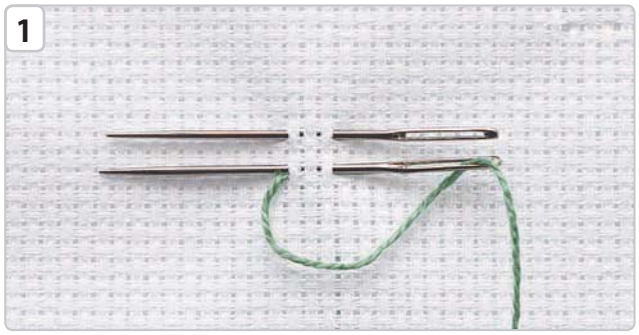


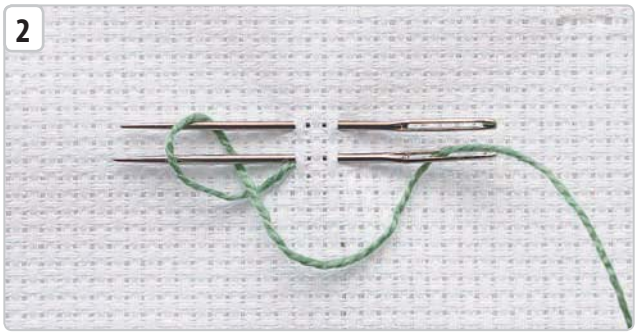
Пышный наборный шов



1. Шов выполняют на двух параллельных иглах. Введите вторую иглу на нужном расстоянии от первой.

2. Выполните петлю слева от иглы и наденьте ее на кончик иглы.



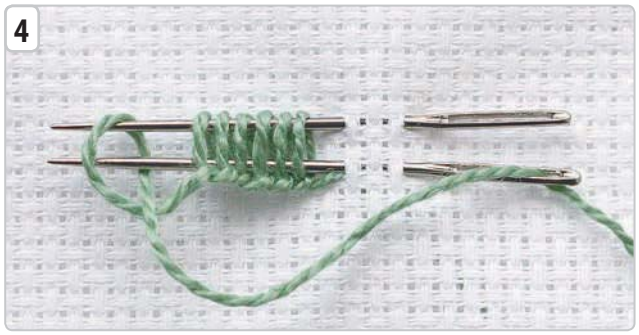


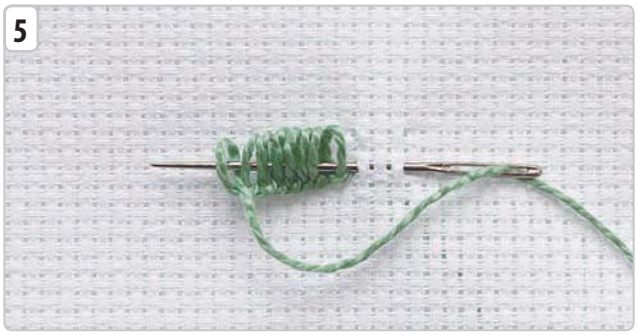
3. Затяните петлю.

4. Выполните нужное количество петель.

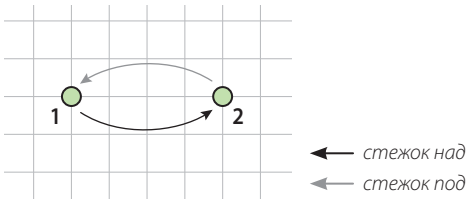
5. Аккуратно выньте вторую иглу, не сдвигая навивки.

6. Протяните иглу с нитью, затягивая стежок.





Шов «двусторонняя наборная петля»

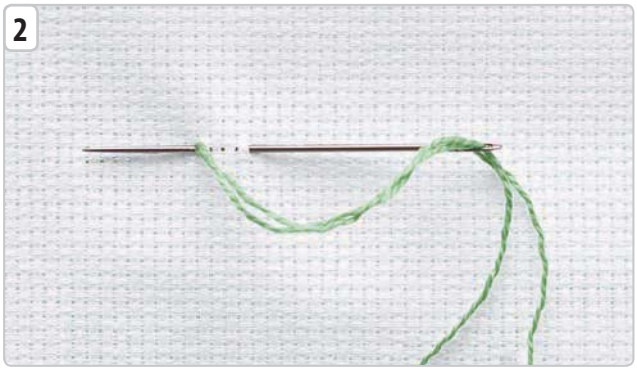


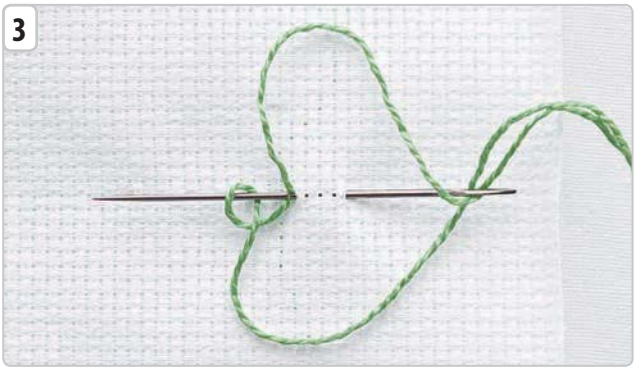
1. Вставьте в игольное ушко двойную нить.

2. Выведите иглу в точке 1 и введите в точке 2, одновременно вернувшись в точку 1. Нити не затягивайте и расправьте их на две стороны.

3. Левой нитью сделайте петлю и наденьте ее на кончик иглы.

4. Затяните петлю.

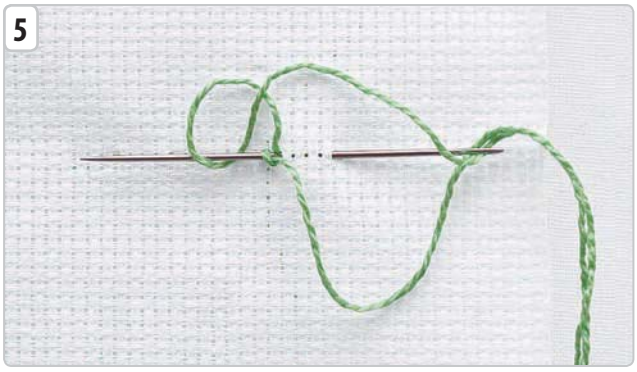


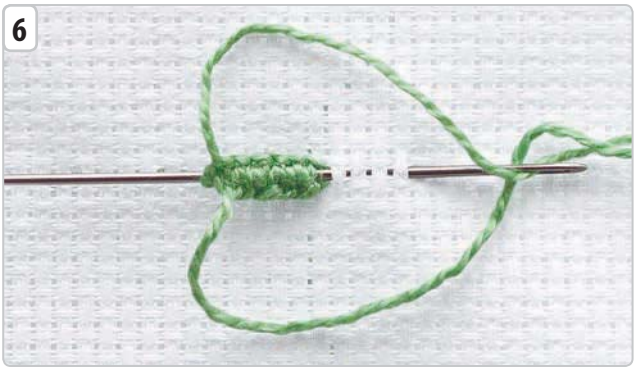


5. Выполните петлю правой нитью и наденьте ее на кончик иглы.

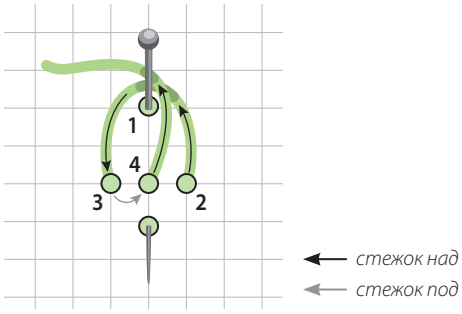
6. Выполните набор, чередуя нити.

7. Протяните иглу с нитью и затяните стежок.





Открытое пико

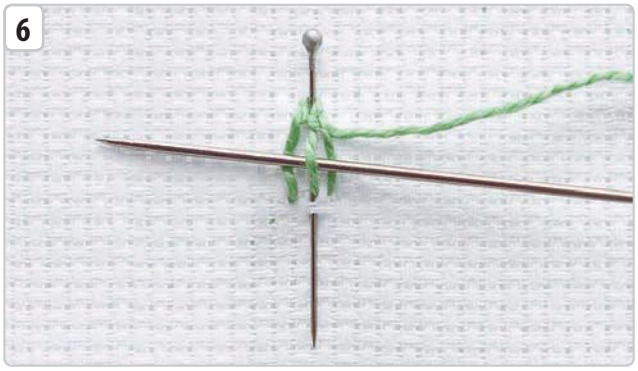


1. Выполните разметку стежка.

2. Введите в точку 1 швейную булавку (или иглу без нитки) и выведите ее кончик чуть ниже точки 4.

3. Выведите иглу с нитью в точке 2, проведите под булавкой и закончите петлю в точке 3. Затяните нить.

4. Выведите иглу в точке 4, проведите ее под булавкой и затяните нить. У вас получилось три нити основы.



5. Обвейте нити слева направо, проведя иглу под первой, над второй и под третьей. Затяните нить.

6. Проведите иглу справа налево над третьей, под второй и над первой нитями основы. Затяните нить.

7. Выполняйте шов, чередуя навивки, как в п. 5 и 6.

8. Закончите шов, проведя иглу в точку 3. Выньте булавку.

Почтовый шов

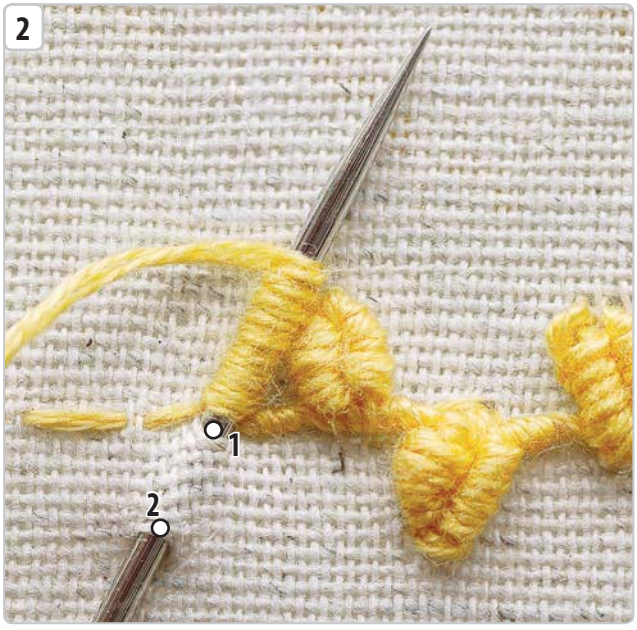
1. Переведите рисунок на ткань.

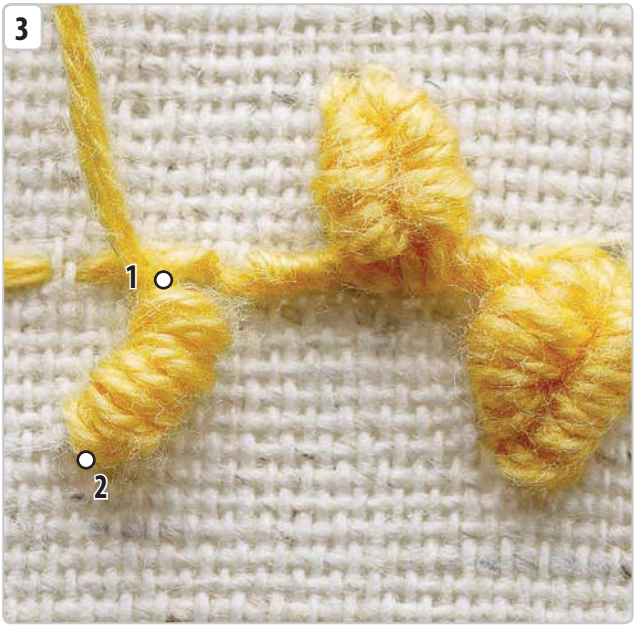
2. Выведите иглу в точке 1. Введите иглу через точку 2 в точку 1 и сделайте на игле несколько навивок так, чтобы обвитая часть равнялась длине стежка.

3. Затяните стежок, придерживая навивки. Введите иглу в точку 2 и выведите в точке 1.

4. Для второй части элемента повторите п. 3.

5. Продолжите шов по всей линии рисунка.





ВЫШИВКА ОТОМИ (ТЕНАНГО)

Особое место занимает вышивка отоми. Это индейское племя, проживающее в муниципалитете Тенанго в мексиканском штате Идальго. Вышивка народа отоми уходит корнями в далекое прошлое. Когда-то она носила культовый характер, но в наши дни это просто красивые изделия.

Общие сведения

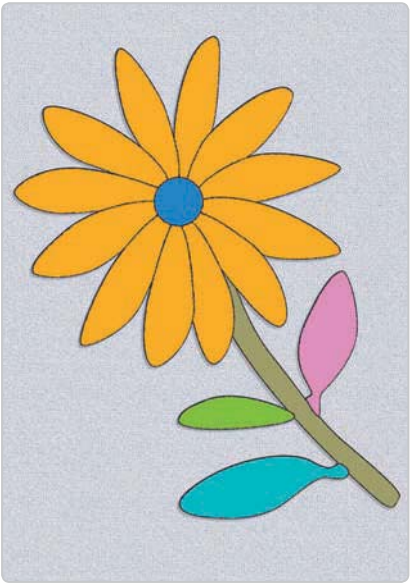
В племени отоми распространена необычайно интересная техника вышивки. Ей присущи яркие краски, растительные мотивы, переплетающиеся с изображениями животных и птиц, вышитые минимальным количеством швов.

Техника насчитывает несколько сотен лет. Индейцы отоми вышивали на одежде и предметах быта. Эта традиция сохранилась до наших дней. В начале XX в. вышивка отоми обрела второе рождение. Правда, рисунки стали проще, да и материалы изменились. Технический прогресс, что поделать! Некоторые источники называют эту технику тенанго, по городу, в окрестностях которого процветает промысел.

В наши дни основой для вышивки служит хлопчатобумажная ткань, белая или ярких цветов, а в древности вышивальщицы использовали домотканый холст из нитей растительного происхождения. Вышивают, как правило, хлопковыми нитями, но возможно применение шерсти, шелка, металлизированной нити, синтетики. Нити для вышивки подбирают по толщине в зависимости от толщины основы.

Мотивы традиционно вышивают на всей поверхности основы, располагая их симметрично. Иногда рисунок вышивки – настоящая бытовая сценка с изображением людей, животных и всего, что окружает человека в повседневной жизни.

Популярные элементы вышивки отоми – цветы, насекомые, птицы, животные.



Порядок работы

Начинайте работу с тщательного подбора мотивов и цветового решения вышивки. Обязательно сделайте пробник, чтобы определить толщину нитей.

1. Разработайте рисунок вышивки. Перенесите его на ткань.

2. Вышейте основные элементы швом «отоми».

3. Выполните мелкие детали стебельчатым швом или швом «вперед иголку».

БРАЗИЛЬСКАЯ ВЫШИВКА

Это современный вариант вышивки рококо. Но в бразильской технике присутствует целый ряд отличий, делающих вышивку узнаваемой.

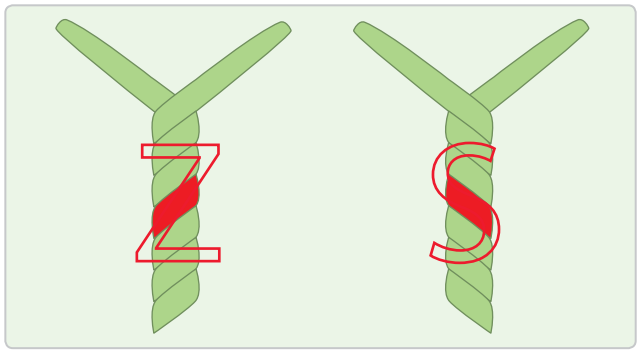
Общие сведения

Бразильская вышивка – один из видов объемной вышивки, в котором объем получается за счет применения оригинальных швов и стежков. Большинство из них выполняют над тканью, переплетая нити различными способами.

Техника появилась сравнительно недавно, но за короткий срок завоевала популярность во всем мире. Основной мотив вышивки – цветы, собранные в букеты и венки. Иногда работу дополняют изображения мелких насекомых, птичек и сердечек.

В этой технике используют специальные нити, их называют «солнечный шелк». Это синтетические нити, скрученные против часовой стрелки (тип «*Z*»), в отличие от привычных нам мулине (тип «*S*»). Такая скрутка позволяет выполнять витые швы без раскручивания нити*. Широкая цветовая гамма и различная толщина нитей позволяют создавать работы необыкновенной красоты.

Для основы предпочтительна плотная шелковая ткань. Для вышивки применяют длинные ровные иглы: навивки выполняют на игле, и такая форма позволяет выполнять швы без усилия и деформации.



Скрутка нити тип «Z» и тип «S».

**Приобрести «солнечный шелк» довольно трудно. Нити можно заменить мулине «сатин», они также имеют скрутку типа «Z». Если вы используете нити типа «S», швы с навивками выполняйте в зеркальном отображении.*

Элементы композиций

Излюбленные мотивы бразильской вышивки – различные варианты цветов. Особой популярностью пользуются розы.

Порядок работы и образцы вышивки

Перед началом работы тщательно продумайте рисунок вышивки, подберите основу и нити, как по цвету, так и по толщине. Определите виды швов, которые предстоит использовать.

Клевер. В вышивке использованы сатиновые нитки мулине. Не забудьте, что при работе с этими нитками направление навивок меняется.

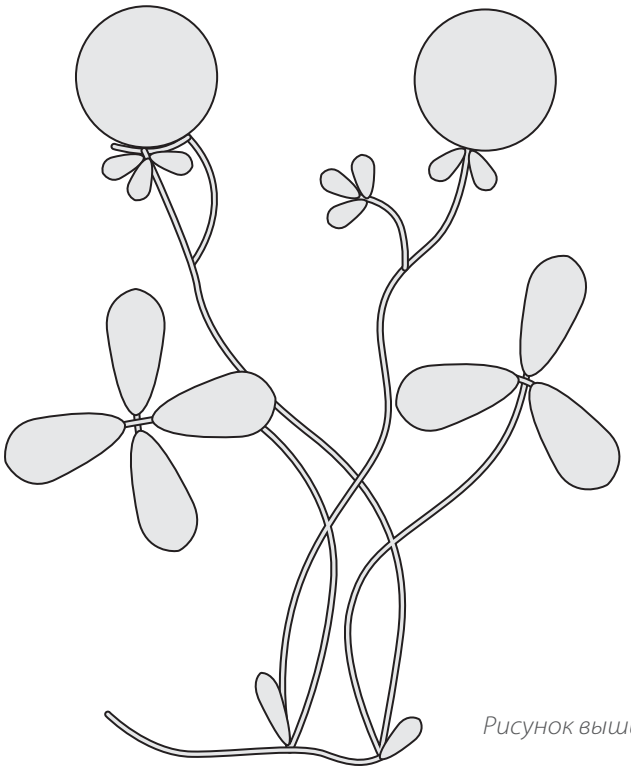


Рисунок вышивки.

1. Переведите рисунок на ткань и закрепите ее в пяльцах.

2. Вышейте стебли клевера швом «вприкреп».

3. Вышейте крупные листья клевера гладьевым швом.

4. Вышейте мелкие листья и околоцветники швом «двусторонняя наборная петля».

5. Цветки клевера вышейте швом «канитель».

Полевые цветы. Основа для этой вышивки – органза с прокладкой из белой хлопчатобумажной ткани. В этом проекте использованы различные приемы бразильской вышивки.

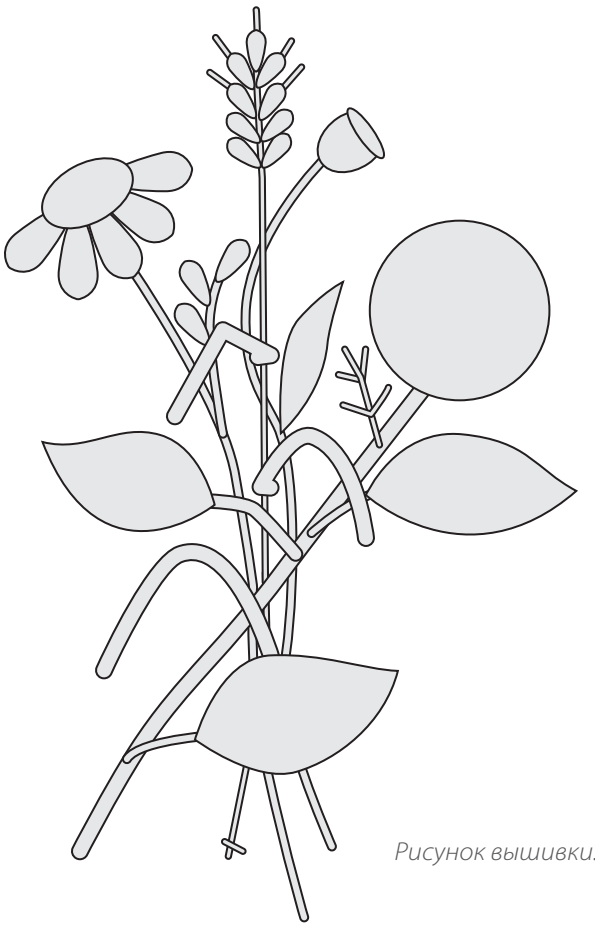


Рисунок вышивки.

1. Переведите рисунок на хлопчатобумажную ткань. Вставьте в пяльцы, поместив сверху органзу.

2. ***Чертополох.*** Вышейте стебель и лист стебельчатым швом, используя нитки «ирис».

3. Вышейте венчик цветка швом «турецкий узел».

4. ***Околоцветник*** выполните несколькими стежками «канитель», используя нить «ирис».

5. ***Ромашка.*** Вышейте стебель швом «вприкреп», используя сатиновое мулине. Лист вышейте швом «петля» с прикрепкой, используя ту же нить.

6. Лепестки ромашки вышейте тремя стежками «бриды» навивкой. Серединку цветка вышейте французскими узелками.

7. ***Хризантема.*** Листья вышейте гладьевым швом, черенки, как «бриды», петельным швом. Стебель – швом «вприкреп» в два ряда.

8. Лепестки цветка вышейте двойным наборным швом.

9. ***Колосок.*** Вышейте стебель, как длинные «бриды» навивкой, закрывая начало стежков короткими стежками шва «канитель».

10. Листья вышейте, как «бриды», петельным швом.

11. Колосок выполните швом «двусторонняя наборная петля» . Дополните колосок несколькими прямыми стежками.

Букет. Вышивка сделана на плотной ткани. Для вышивки использованы шелковые нити, которые особенно ярко смотрятся на черном фоне.

Рисунок вышивки.

1. Переведите рисунок на ткань.

2. Подберите нити нужных цветов и толщины.

3. Вышейте ветки и листья выбранными швами, используя соответствующие нити.

4. Вышейте крупные цветки, используя различные швы.

5. Вышейте мелкие цветочки, соцветие гортензии и колоски.

ПОЛЕЗНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Иглы для вышивания

Для вышивки используется несколько типов игл. Подбирают иглы в зависимости от техники вышивки, а также от плотности ткани и толщины ниток.

Швейные иглы. Тонкие иглы с маленьким ушком. Различаются по номерам. Чем больше номер иглы, тем она толще и короче.

Подходят для вышивки отдельных деталей рисунка, а также для вышивки гладью на плотных тканях.

Соответствие номеров вышивальных игл и каунтов канвы «Аида»

Каунт	*Номер иглы*
6	*18*
8	*19, 20*
11	*21, 22*
14	*23, 24*
16	*24, 25*
18	*25, 26*
20	*26*

Вышивальные иглы. Иглы для вышивания подразделяются на несколько видов и применяются в зависимости от техники вышивки и используемых материалов. Определить длину и толщину иглы можно по ее номеру. Как и для швейных игл, чем больше номер иглы, тем она тоньше.

Гобеленовые иглы – иглы с тупым кончиком и широким длинным ушком. Используются для вышивки крестом, а также в швах с перевивом.

Иглы шениль (синель) – иглы с острым кончиком и длинным широким ушком. Игла сильно сужается в сторону кончика, что позволяет протягивать толстые нити, не повреждая ткань. Используются при вышивке пряжей, а также лентами.

Вышивальные иглы – иглы с острым кончиком и широким ушком. Иглы универсальны, используются практически во всех техниках вышивки. В случае необходимости кончик можно аккуратно затупить, сточив на абразивной шкурке. Это простое действие позволяет использовать иглы как гобеленовые.

Штопальные иглы – иглы с длинным широким ушком, с острым или тупым кончиком, более длинные, чем вышеперечисленные виды. Иглы имеют почти одинаковую толщину по всей длине, что очень удобно при вышивании линейных рисунков.

Иглы для бисера – тонкие с длинным ушком, ровные по всей длине. Игла должна свободно проходить сквозь отверстие в бисерине.

Прочие инструменты

В процессе работы ткань и нитки приходится обрезать, основу нужно разметить, закрепить в нужном положении. Для этого используют дополнительные инструменты.

Для обрезания ткани используют ***большие ножницы*** с прямыми лезвиями.

Для более мелких работ подойдут ***маленькие ножницы*** с прямыми лезвиями и острыми кончиками.

Для разметки рисунка подойдет обычный ***простой карандаш***. Но лучше всего для этой цели использовать специальный ***фломастер с исчезающими чернилами***.

Для некоторых операций может понадобиться ***пинцет***. Лучше, если он будет с широкими концами.

В процессе работы, особенно с толстыми нитями на плотных тканях, используйте ***наперсток***.

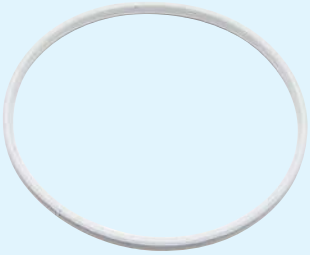
При вышивке на ткани удобнее использовать специальные ***станки*** для вышивки.

Пяльцы используют для закрепления ткани при вышивке небольших мотивов, а также при вышивке на одежде и других сложных изделиях.

Закрепление ткани в пяльцах

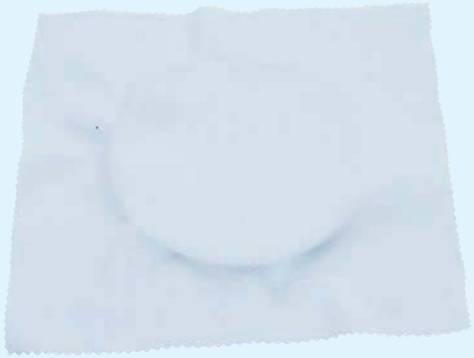
Чтобы основу в процессе вышивки не перекашивало, она должна быть равномерно натянутой. Для этого используют такие приспособления, как пяльцы или станки для вышивания. При вышивании небольших мотивов, а также деталей одежды, удобнее закреплять основу в пяльцах.

1



1. Положите внутреннее кольцо пялец на ровную поверхность.

2



2. Сверху поместите основу лицевой стороной вверх.

3. Положите внешнее кольцо пялец на внутреннее, как показано на фотографии.

4. Под разъем кольца подложите кусочек плотной ткани или фетра. Это спасет ткань основы от деформации.

5. Надавите на внешнее кольцо, надевая его на внутреннее.

6. Затяните винт. Расправьте основу и снова затяните винт.

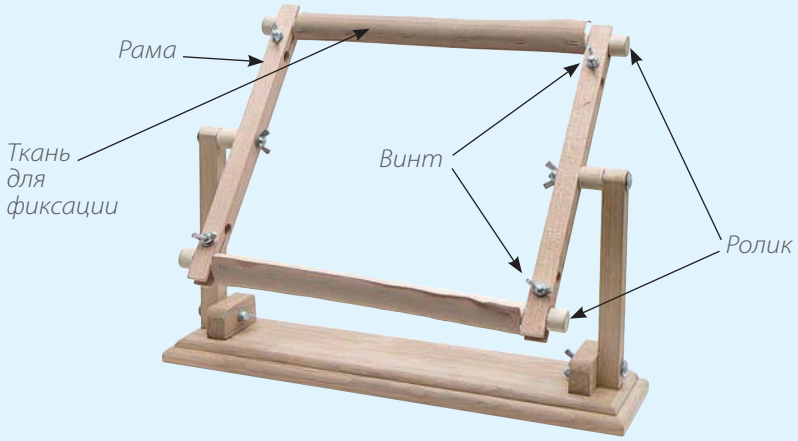
3

4

6

Закрепление ткани на станке

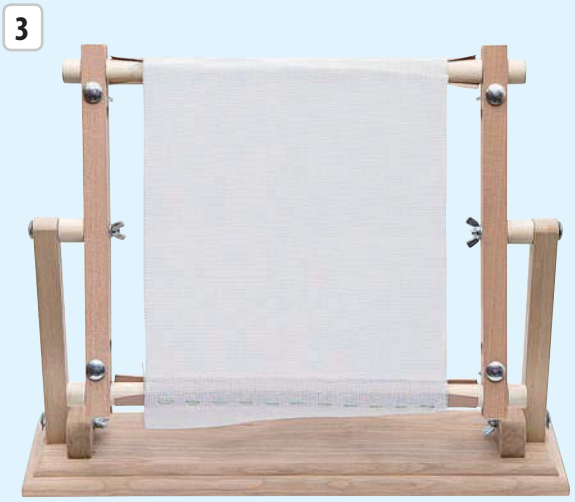
При вышивании картин, столового белья и т.д. удобнее использовать станок для вышивания.



1. Пришейте нижний край основы к ткани на станке, закрепленной на нижнем ролике, расположив основу лицевой стороной к себе. Затяните винты, фиксирующие ролик.

2. Натяните основу и пришейте к ткани на верхнем ролике.

3. Прокрутите ролик, обеспечивая нужное натяжение ткани. Зафиксируйте его положение, затянув винты.



«Калочаи» (вышивка) ... 234
«Невидимый узелок» ... 70
Арабский халифат ... 15
Ассизи (вышивка) ... 157, 159, 166
Барджелло (вышивка) ... 157, 162, 163
Биссус ... 154
Бить ... 139, 140
Блок «мальтийский крест» ... 213
Блок «сетка» ... 212
Бразильская вышивка ... 19, 258, 259, 262
Бусины ... 36, 44, 46, 48, 197, 200
Бути (вышивка) ... 182, 183, 184, 186, 187
Великий Шелковый путь ... 15, 16, 117
Виды вышивки катч ... 38, 39, 40, 41
Византия ... 15, 17
Витой пекинский шов ... 75
Встречная гладь ... 129
Вышивка с зеркалами ... 25, 38, 119, 126, 138
Ганзейский союз ... 17
Гладь ... 12, 13, 23, 71, 79, 80, 82, 83, 90, 91, 95, 104, 105, 122, 123, 128, 129, 130, 138, 139, 140, 162, 206, 208, 210, 217, 228, 234, 235, 240, 266
Гладьевой шов по настилу ... 67
Гладь с прикрепками ... 130
Глазки «мадейра» ... 211
Двойная обвязка ... 145
Двойная штриховка ... 69
Двойной тамбурный шов ... 128
Двойной шов «назад иголку» ... 210
Двусторонняя гладь ... 26, 91
Династия Юань ... 17
Зардози (вышивка) ... 42, 43, 44, 110, 119, 201
Игольное кружево ... 142, 156, 183
Игольное кружево бурано ... 156
Игольное кружево ойя ... 141, 142, 151
Империя Великих Моголов ... 16, 23, 24, 25, 42
Империя Гуннов ... 14, 15
Империя Маурьев ... 16
Итальянский узелковый шов ... 160
Итальянский шов двусторонним крестом ... 159
Канитель (материал) ... 34, 35, 36, 42, 48
Канитель (шов) ... 29, 75, 246, 260, 262
Кантха (вышивка) ... 21, 22
Касути (вышивка) ... 22
Катч (вышивка) ... 38
Китайская гладь ... 80, 240
Коралловый шов ... 208, 215
Крест св. Георга ... 228
Круг хедебо ... 209
Кружевной стежок «паутинка» ... 211
Крученый пекинский шов ... 76
Крюэл ... 19
Люневильская вышивка ... 182, 183, 196, 197, 200, 201, 202
Маньчжурская династия ... 17
Набор ... 12, 137, 180, 205, 235
Навивка ... 11, 29, 161, 215
Наклонные стежки с уменьшением ... 69
Обвязка «зубчики» или обратный ход ... 147
Обвязка с петлей ... 150
Одинарный шов «перышками» ... 228
Османская империя ... 15, 16
Открытая петля ... 36
Открытый тамбурный шов ... 27
Отоми, тенанго (вышивка) ... 241, 246, 252, 253
Пармский шов ... 161
Парфянское царство ... 15
Пекинский узелковый шов ... 76
Пекинский узелок ... 74
Пекинский шов «розетка» ... 75
Петельный шов ... 77, 158, 190, 208
Почтовый шов ... 251
Простая обвязка ... 144
Простая петля ... 36
Простой стежок ... 144, 145, 145, 147

Прямой двусторонний
гладьевой шов 66
Прямой односторонний
гладьевой шов 67
Прямой стежок 11, 29, 30, 129, 158, 159, 160, 228, 246
Ретичелло (вышивка) 156, 172, 172, 175, 182, 216
Римская Империя 14
Ришелье (вышивка) 182, 188, 190
Роспись 12, 22, 166
Румынский шов 129
Сашико (вышивка) 100, 102
Сиенский шов 158
Силаос (вышивка) 192, 194
Спиральный тамбурный шов
(шов «колечками») 130
Стебельчатый шов 24, 34
Стежок петля 11
Стразы 36, 42, 44, 46, 48, 200
Су (вышивка) 59
Счетная гладь 12, 123, 139, 140
Сюзани 120, 127, 132, 133
Сян (вышивка) 62
Тамбурная вышивка 12, 13, 23, 121, 122, 138, 196
Теневая гладь 71, 83
Точка Бове (вышивка) 196
Трапунто (вышивка) 157, 168
Трехстежковый шов 104,105
Трунцал 35, 42, 44, 46, 48
Тутовые деревья 58
Узелковая техника 84, 90
Узор «пейсли» 24
Хардангер (вышивка) 206, 218, 220
Хедебо (вышивка) 216, 217
Художественная гладь 82, 95
Чиканкари (вышивка) 24
Чирок 132
Швальмская вышивка 214
Швы «вприкреп» 77
Швы накладные 78
Шелковичный червь 58
Шитье (штриховка) 68
Шиша (вышивка) 25, 120
Шов «водоворот» 72, 83
Шов «вперед иголку» 21, 22, 24, 67, 78, 100, 105, 166, 168, 173, 184, 186, 195, 217, 228, 246, 255
Шов «вприкреп» 35, 139
Шов «елочка» 73
Шов «елочкой» 28
Шов «канитель» 75
Шов «катч» 30
Шов «квадраты» 159, 218
Шов «козлик» 24, 98, 246
Шов «колосок» 28
Шов «отоми» 246
Шов «паутинка» ребристая 229
Шов «пестик» (длиннохвостый узел) 74
Шов «петля с прикрепкой»
с прямым стежком 30
Шов «рабари» 30
Шов «решетка» 32
Шов «рококо» 75
Шов «рыбья косточка» 73
Шов «цепочка» 34
Шов бакхия (bakhiya) 24
Шов гаванти (gavanti) 22
Шов Занзира (Zanzeera) 24
Шов менти (menthi) 22
Шов мураги или мурги (muragi, murgi) 22
Шов неги (negi) 22
Шов Рахет (Rahet) 24
Шов с эффектом рассеивания 70
Шов тепчи (tepchi) 24
Шов хедебо 208, 217
Шов Хул (Hool) 24
Шу (вышивка) 63
Элемент «листик» 35
Юэ (вышивка) 62
Якобинская вышивка 224, 226, 230
Якобинская решетка 229
Японская (трехстежковая) гладь 104

УДК 746.3
ББК 37.248
З-17

Во внутреннем оформлении использованы фотографии: A.P.S.Photography, Air Elegant, Alexey Fedorenko, Ali Ashraf Syed, AliAshraf, AndrewFirst, Ann1bel, Anna Kepa, areeya_ann, Asmus Koefoed, Astrid Tomeij, Attila JANDI, Azhar_khan, B Lamb, Bborriss.67, Ben Photo, Berke, berni0004, Boris Stroujko, cherry-hai, Cholpan, Christian Vinces, clicksdemexico, Cosmin Sava, cowardlion, CRS PHOTO, dilyaz, Dineshahir, dowraik, DRIMOROND, Dziewul, elena bee, Elzbieta Sekowska, Evgeniy Sergeyevich Sinyutin, egyjanek, FashionStock.com, Florin Cnejevici, Gary Perkin, Gimas, Gwoeii, hanif66, Homo Cosmicos, Ilker Murat Gurer, Imfoto, Inspired Vision Studio, ireneuke, Irina Polat, Ivanchik, Jayakumar, jorisvo, junrong, kabakcicansu, KAD Photo, kagemusa, Katsiuba Volha, kavring, Kiremy, Leila Ablyazova, Leonid Andronov, Lisbeth Young, Luis War, M. Potapowa, Magdablu, Martin Burguillo Fotos, Maximum Exposure PR, MBaaser, mehmetcan, Mikadun, Mike van Schoonderwalt, Mikhail Olykainen, mountainpix, mrs.Maria_Tristen, Muneeb Rana, Natali9ka, Nichola Chapman, NinaM, nito, NoonBuSin, Nuntiya, Oleg Anisimov, Oleg Golovnev, OlegD, Oleksandr Berezko, Olena Rublenko, Olga_Ionina, on_france, Pajor Pawel, Paolo Certo, patuletail, Phornlapha Chumphusri, PhotoRecipe, photoshooter2015, photowind, Pixeljoy, PixHound, Prarinya, Praveen yo, Punnawit Suwattananun, Radiokafka, Reanprayoon, Reggie Lee, Richie Chan, rikur B, robert gibson z, Ronald Rampsch, rook76, saeed sethi, Sergii Rudiuk, Shi Yali, SL-Photography, Sohail yousuf, SOLOVEVA ANASTASIIA, SoraSky0303, Stefano Chiacchiarini, StevanZZ, Steve Allen, Stock for you, stoimilov, sunaeren, SUNG YOON JO, tdee photo cm, Tom Payne, val lawless, videobuzzing, vivanvu, VladyslaV Travel photo, wararara, wasanajai, WORAWAN91, Yavuz Meyveci, yuyangc, Zvonimir Atletic / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Внутреннее оформление: *Долина Н. А.*

Зайцева, Анна Анатольевна.
З-17 Вышивка народов мира : большое путешествие по странам и континентам / Анна Зайцева. — Москва : Эксмо, 2022. — 272 с. : ил. — (Подарочные издания. Рукоделие. Энциклопедии).

ISBN 978-5-04-122483-7

Эта красочная и богато иллюстрированная книга познакомит читателя с мировыми традициями вышивания. Она не претендует на то, чтобы подробно рассказать о вышивке каждой страны или даже каждого континента. Скорее это будет похоже на обзорную экскурсию, наполненную интереснейшими фактами, радующими глаз достопримечательностями, неповторимыми эмоциями. В знаковых местах будут длительные остановки, чтобы подробно и на практике изучить особо примечательную технику, формирующую культурный пласт того или иного народа. Интуитивно понятные мастер-классы и пошаговые инструкции перемежаются с увлекательным повествованием. Вы не заметите, как пройдет время, проведенное с этой книгой. А самое главное — ваши глаза загорятся вдохновением и вам непременно захочется воплотить на канве особо приглянувшийся проект! Творите с удовольствием!

УДК 746.3
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-122483-7

© ИП Зайцева А.А., текст, 2022
© Долина Н.А., ил., 2022
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ. РУКОДЕЛИЕ. ЭНЦИКЛОПЕДИИ

Зайцева Анна Анатольевна

ВЫШИВКА НАРОДОВ МИРА
БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*
Ответственный редактор *Ю. Драмашко*
Младший редактор *Э. Евграфова*
Художественный редактор *В. Брагина*

Страна происхождения: Российская Федерация
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

ООО «Издательство «Эксмо»
123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,
123308, Ресей, қала Мәскеу, Зорге көшесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 қабат, офис 2013 ж.
Тел.: 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
Интернет-магазин : www.book24.ru

Интернет-магазин : www.book24.kz
Интернет-дүкен : www.book24.kz
Импортёр в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».
Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.
Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,
в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»
Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды
қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,
Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы ақпарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ
о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»
www.eksmo.ru/certification
Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 05.10.2021. Формат 60x84 1/8.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 31,73.
Тираж экз. Заказ

В электронном виде книги издательства вы можете купить на www.litres.ru
ЛитРес: один клик до книг

12+

book 24.ru
Официальный интернет-магазин издательской группы "ЭКСМО-АСТ"

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
eksmo.ru
МЫ В СОЦСЕТЯХ:
eksmolive
eksmo
eksmolive
eksmo.ru
eksmo_live
eksmo_live

ЧИТАЙ ГОРОД

ISBN 978-5-04-122483-7
9 785041 224837 >

ЛУЧШИЕ КНИГИ О БИЗНЕСЕ С ЛОГОТИПОМ ВАШЕЙ КОМПАНИИ? ЛЕГКО!

Удивить своих клиентов, бизнес-партнеров, сделать памятный подарок сотрудникам и рассказать о своей компании читателям бизнес-литературы? Приглашаем стать партнерами выпуска актуальных и популярных книг. О вашей компании узнает наиболее активная аудитория.

ПАРТНЕРСКИЕ ОПЦИИ:

- Специальный тираж уже существующих книг с логотипом вашей компании.
- Размещение логотипа на супер-обложке для малых тиражей (от 30 штук).
- Поддержка выхода новинки, которая ранее не была доступна читателям (50 книг в подарок).

ПАРТНЕРСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- Рекламная полоса о вашей компании внутри книги.
- Вступительное слово в книге от первых лиц компании-партнера.
- Обращение первых лиц на суперобложке.
- Отзыв на обороте обложки вложение информационных материалов о вашей компании (закладки, листовки, мини-буклеты).

У вас есть возможность обсудить свои пожелания с менеджерами корпоративных продаж. Как?

Звоните:
+7 495 411 68 59, доб. 2261

Заходите на сайт:
eksmo.ru/b2b

Искусство вышивания поистине не имеет границ ни во времени, ни в пространстве! От первых стежков, выполненных костяными иглами в доисторические времена, до шедевров современной вышивки — тысячи лет. От лаконичных скандинавских мотивов до роскошных расшитых тканей Востока — тысячи километров. В каждой стране, в каждом уголке планеты вышивка развивалась по-своему, обретая собственный художественный облик, собственные техники, собственные традиции. Неизменно только одно — это богатейший пласт мировой культуры!

Замечательный мастер, автор множества бестселлеров по рукоделию Анна Зайцева приглашает вас в большое путешествие по яркому и безграничному миру вышивки! Конечно, нет такой книги, которая могла бы вместить творческое наследие каждого народа, каждой страны, невозможно объять необъятное. Цель этой книги — совершить интереснейшее путешествие с иголкой и нитками в руках, постепенно в общих чертах знакомясь с огромным разнообразием приемов и художественных средств, швов и стежков, разгадывая глубокий символизм орнаментов и мотивов, учась создавать свое, не забывая об исторических традициях. И в конце с удивлением обнаружить, как много общего у всех вышивальщиц мира. И почувствовать свою причастность к этому удивительному искусству.

ИНДИЯ • КИТАЙ • ЯПОНИЯ • СКАНДИНАВИЯ
ТУРЦИЯ • ИТАЛИЯ • ГЕРМАНИЯ • АНГЛИЯ
ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА • ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

КАТЧ, ЗАРДОЗИ, КИТАЙСКАЯ ГЛАДЬ, САШИКО, СЮЗАНИ, ОЙЯ, АССИЗИ, ТРАПУНТО, РИШЕЛЬЕ, РИТИЧЕЛЛО, СИЛАОС, ХЕДЕБО, ОТОМИ (ТЕНАНГО)... ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ ТЕХ БЕСЦЕННЫХ ЗНАНИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ СДЕЛАЮТ НАШЕ ПОНИМАНИЕ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА ВЫШИВАНИЯ ГЛУБЖЕ, ОСОЗНАННЕЕ, А НАВЫКИ ПРОЧНЕЕ И ФИЛИГРАННЕЕ.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ВЫШИВАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ВОКРУГ СВЕТА!

ISBN 978-5-04-122483-7
9 785041 224837 >